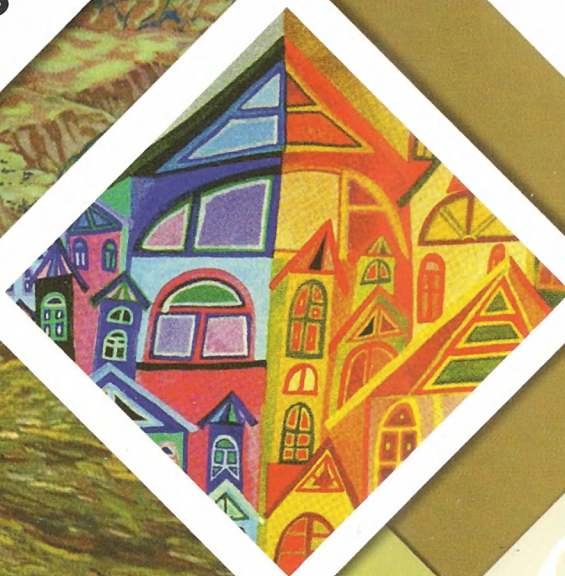

Л.Г. Савенкова
Е.А. Ермолинская

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

4 класс

ВЕНТАНА
ГРАФ

Начальная школа XXI века

Л.Г. Савенкова
Е.А. Ермолинская

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

4 класс

Учебник
для учащихся
общеобразовательных
организаций

Рекомендовано
Министерством
образования и науки
Российской Федерации

Москва
Издательский центр
«Вентана-Граф»
2016

Учебник включён в федеральный перечень

Руководитель проекта —
академик РАО профессор *Л.В. Школяр*

Савенкова Л.Г.

С12 Изобразительное искусство : 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. — М. : Вентана-Граф, 2016. — 176 с. : ил.

ISBN 978-5-360-06894-5

Цель учебника — общее творческое развитие учащихся, реализуемое на основе их вовлечения в творческую деятельность, использования сведений из других предметов, изучаемых в 4 классе.

На четвёртом году обучения дети получают представление о традиционной архитектуре народов Центральной России, Северного Кавказа, Казахстана, Китая; узнают, как природные условия повлияли на особенности внешнего и внутреннего убранства их жилища, как в орнаментальных мотивах этих народов отразилось их мировосприятие; познакомятся с русскими народными промыслами и творчеством выдающихся русских художников — А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, Б.М. Кустодиева, В.А. Фаворского.

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (2009 г.).

ББК 85.1я71

Условные обозначения

Советы мудрого художника

Творческие задания

Подумай и ответь

Читаем художественную литературу
(произведения приводятся в конце учебника)

Слушаем музыку и фантазируем

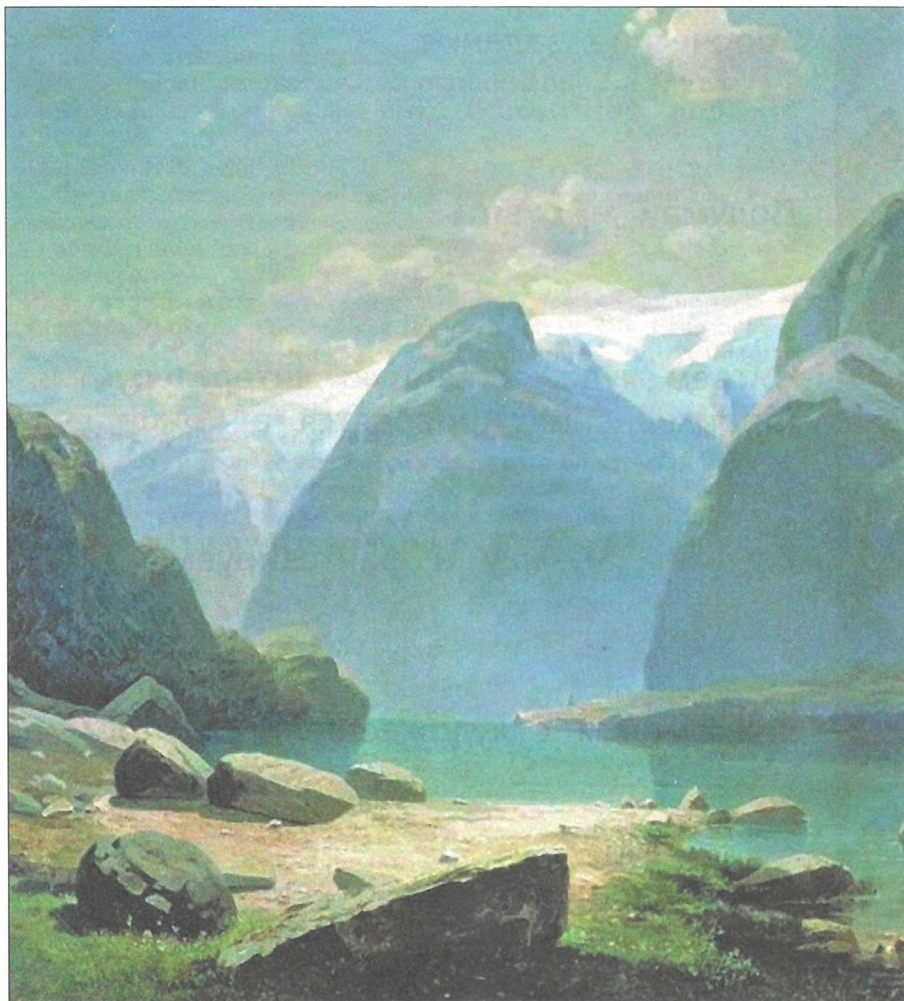
Знакомимся с художественными терминами

Фотографируем, работаем с компьютером,
ищем дополнительную информацию (смотри
раздел с заданиями в конце учебника)

Любовь к природе, любовь к родному городу, любовь к людям — вот откуда происходит искусство. Вся наша жизнь связана с искусством... Искусство существует неотделимо от жизни...

В.А. Фаворский

А.К. Саврасов. Озеро в горах Швейцарии (фрагмент)

В России природа поёт... Весна какая, и осень, и зима... Всё поёт... Настроение нужно. Природа весной дышит. Всегда поёт, и песнь её торжественна. Нет выше наслаждения созерцания природы. Земля ведь — рай, и жизнь — тайна, прекрасная тайна. Художник — тот же поэт.

А.К. Саврасов

П.П. Салмасов. Новая деревня

Природа. Человек. Искусство

Удивительный, таинственный, притягательный мир природы волновал художников во все времена. Многообразие форм, цвета, ритмов, звуков, ароматов, игра света и тени, едва уловимое движение воздуха вызывают у людей искусства восхищение и переполняют чувствами, которые они стремятся донести до нас, зрителей, в своих творческих работах. Выразить своё отношение к миру природы художникам помогают средства выразительности изобразительного искусства — композиция, форма, цвет, пространство, линия, пятно, силуэт.

К.Н. Бритов. Мстёра. Голубая весна

Что вдохновляет художника в природе?

...Кругом пестреет лес зелёный;
Уже румянит осень клёны,
А ельник зелен и тенист;
Осинник жёлтый бьёт тревогу;
Осыпался с берёзы лист
И, как ковёр, устлал дорогу..
Идёшь, как будто по водам, —
Нога шумит... а ухо внимлет
Малейший шорох в чаще, там,
Где пышный папоротник дремлет...

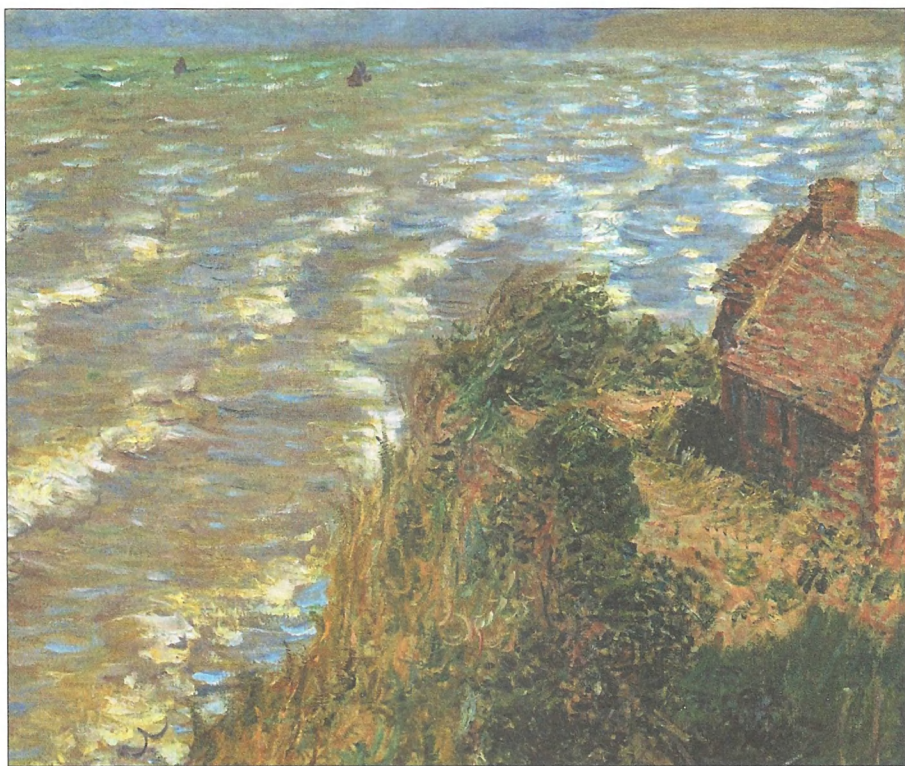
А.Н. Майков

В. Ван Гог. Жнец

Состояния природы меняются быстро. Для того чтобы запечатлеть их, художники создали технику, которая позволяет выполнять живописные работы с натуры без предварительного рисунка. Такая техника получила название **а-ля прима** (в переводе с итальянского — «сразу, с первого раза»).

К. Моне. Прилив в Пурвиле

Передай акварельными красками два разных состояния природы в технике а-ля прима. Не забывай о средствах художественной выразительности.

Работаем по подсказке

1. Выбери формат листов бумаги, на которых ты изобразишь пейзажи.
2. Быстро наметь основные элементы будущей композиции светлой краской с помощью тонкой кисти.
3. Определи цветовую палитру, созвучную состоянию природы.
4. Выполняй работу крупной кистью, накладывая сочные мазки быстрыми движениями. Не бойся затеканий краски одной на другую: затёки убираются отжатой кистью.
5. После того как работа подсохнет, тонкой кистью уточни детали.

М. Клеймо. Этюд

Красота и величие природы проявляются не только в большом, но и в малом, обыденном: в первых солнечных лучах рассвета, причудливых изгибах ручейка, узорах шершавой коры дерева... Надо уметь это замечать.

В.Д. Поленов. Лопухи

И.И. Шишкин. Сныть-трава. Парголово

Нарисуй с натуры природные объекты (веточки, травинки, насекомых, раковины, семена, листья) любым графическим материалом, используя линию, штрих, пятно.

Наши далёкие предки считали природу общим домом для всего живого на земле и ощущали себя частицей этого огромного мира. Они благоговели перед величием природы, любовались небом, звёздами, животными и растениями, восхищались буйством красок, разнообразием форм, ароматов, звуков. Люди понимали, что зависят от природы, и стремились познать её, не нарушая естественной гармонии.

П. Гоген. Прибрежные скалы (фрагмент)

Почему говорят, что человек — часть природы? Правильно ли это?

Послушай «Лунную сонату» Л. ван Бетховена. Какие картины природы ты представляешь? Передай красками красоту и таинственность лунной ночи.

Всегда считал, что у искусства двоякая задача: познавать жизнь и преобразовывать жизнь... Искусство — это тот же строй, как мир... Это особый мир познания действительности...

В.А. Фаворский

Особенности окружающей природной среды оказали влияние на представление каждого народа об устройстве мира (мироздании), о красоте, добре, чести, справедливости, воспитании детей и способах передачи им своих знаний.

Древние славяне верили, что мир состоит из трёх частей — подземного, земного и небесного царств (навь, явь, правь), которые взаимосвязаны. Представление об этом триединстве воплотилось в образе мирового дерева. Его крона упирается в небо, корни достигают подземелья, а ветви простираются на четыре стороны света — север, юг, запад и восток.

Выполните коллективную работу «Мировое древо» в технике аппликации.

Работаем по подсказке

1. Сначала каждый из вас должен изготовить свой листик дерева. Сложите лист белой бумаги пополам. Вырежьте половину листика так, чтобы сгиб находился на его середине. Листик можно вырезать из ткани.
2. Разверните листик и украсьте его с помощью фломастера или шариковой ручки.
3. Из сжатой бумаги или ткани изготовьте ствол и ветки дерева. Приклейте их к цветной основе.
4. Украсьте дерево листьями.

И.Я. Билибин. Добрыня Никитич освобождает от Змея Горыныча Забаву Путятичну (фрагмент)

Своё понимание мира люди отражали в устном народном творчестве — в былинах, сказаниях, легендах, пословицах.

Закатилось красное солнышко за синие моря, за высокие горы, вышел на небо светлый месяц и вывел за собою целый хорювод ясных частых звёздочек...

(Былина «Вольга Святославович»)

Когда воссияло солнце красное
На тое ли на небушко ясное...
Уходили все рыбы во синее море,
Улетали все птицы за облака...

(Былина «Вольга и Микула Селянинович»)

Небо — престол Бога, земля — подножие.
Земля-мать подаёт клад.
Мир, что огород, — в нём всё растёт.

Создай многофигурную композицию по мотивам отрывков из былин.

И.Я. Билибин. Вольга с дружиной

На Земле много народов, и каждый народ живёт в своём природном пространстве. Эти пространства порой сильно отличаются друг от друга климатом, рельефом местности, животным и растительным миром. Поэтому у разных народов такие непохожие представления о мире.

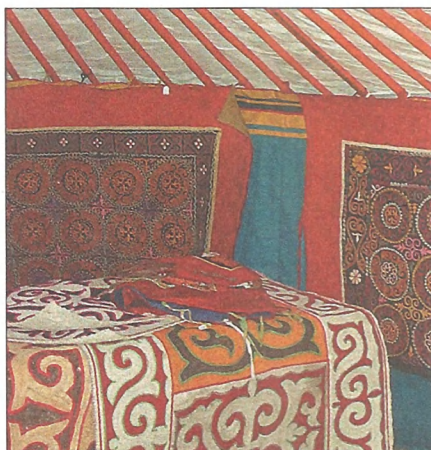
Л.Ф. Лагорио. Лофотенский остров

Проведите коллективное исследование: совершите путешествие по сказкам народов мира. Как описывается происхождение мира у разных народов? Чем эти истории похожи и чем различаются?

Создайте свои сказки о происхождении мира. Выполните к ним иллюстрации.

Свои представления о мировом порядке народ запечатлевал в предметах быта, одежде, обустройстве жилища.

Рассмотри иллюстрации и скажи, как в вещах, которые создавали люди, отразилось их видение мира.

Тема мироздания всегда волновала художников. Как устроен мир? С чего всё начинается? Куда уходит? Каковы законы природы? Зачем я живу? Каково моё место в этом мире?

Пожалуй, наиболее полно в изобразительном искусстве образ мира запечатлён в пейзаже. Он рассказывает нам о природе как основе мироздания, общем доме для всего сущего, о том, без чего невозможно представить наш мир, — о солнце, небе, земле, воде, деревьях и многом другом.

С.Ю. Жуковский. Ветреный апрель (фрагмент)

Рассмотри картины на с. 20, 21. На них изображены схожие объекты, используются одни и те же средства выразительности и художественные приёмы. Несмотря на это, произведения художников различаются: каждый из них передаёт в картине собственное мироощущение в своей творческой манере.

Чем похожи и чем различаются эти картины? В какой части света могли появиться эти пейзажи?

· К.И. Горбатов. Провинция

Создать художественный образ, передать настроение в картине художнику помогает **колорит** — средство выразительности изобразительного искусства.

Колорит (в переводе с итальянского — «цвет») — общее цветовое решение живописного произведения: особенность цветовых сочетаний, ритма пятен.

А.К. Саврасов. Распутица
(фрагмент)

Г.Г. Нисский. Колхоз
«Загорье» (фрагмент)

Рассмотри картины на с. 22, 23. Какая из них понравилась тебе больше всего? Нарисуй пейзаж, заимствуя её сюжет. С помощью колорита передай настроение картины.

Каждая твоя работа должна стать открытием и для тебя, и для зрителя. Выстраивай композицию так, чтобы она отражала то, что было тобой открыто и что удивило тебя в картине художника. Сделай это центром композиции. Используй знания о воздушной и линейной перспективе.

В.Я. Юкин. Мартовский вечер

О том, как разные народы воспринимают окружающий мир и как они представляют свою роль и место в нём, нам рассказывают литература и музыка.

Какое блаженство!..
Прохладное поле зелёного риса..
Воды журчание.

Басё (Япония)

В горах моё сердце... Доныне я там
По следу оленя лечу по скалам.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах моё сердце, а сам я внизу..
...Прощайте, вершины под кровлей снегов,
Прощайте, долины и скаты лугов,
Прощайте, поникшие в бездну леса,
Прощайте, потоков лесных голоса...

Р. Бёрнс (Шотландия)

Создай художественный образ природы по мотивам одного из стихотворений. Выбери формат бумаги, определи положение линии горизонта и количество планов в картине.

Послушай песни разных народов. Как музыка отражает их восприятие мира?

Послушай фрагменты из оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова.

По мотивам прослушанного создай композицию: нарисуй музыку родной природы без конкретного изображения — с помощью пятен, штрихов и линий. Подумай, в какой цветовой гамме будет решена твоя абстрактная композиция. Смешивая цвета, пользуйся палитрой. Постарайся передать в картине свои чувства к природе родного края.

И.С. Остроухов. Первая зелень

Произведение искусства всегда обращено к чувствам зрителя: мы удивляемся необычным цветам и формам, слышим чудесные звуки, вдыхаем тонкие ароматы, чувствуем ритм. Похожие ощущения мы испытываем, находясь на природе.

Создавая свои произведения, художник использует основные средства выразительности изобразительного искусства: цвет, линию, пятно, ритм, формат. Индивидуальность художника проявляется в выборе сюжета, приёмов построения композиции, колористического решения работы и в манере письма.

Выбор сюжета. Сначала художник решает, что он будет изображать.

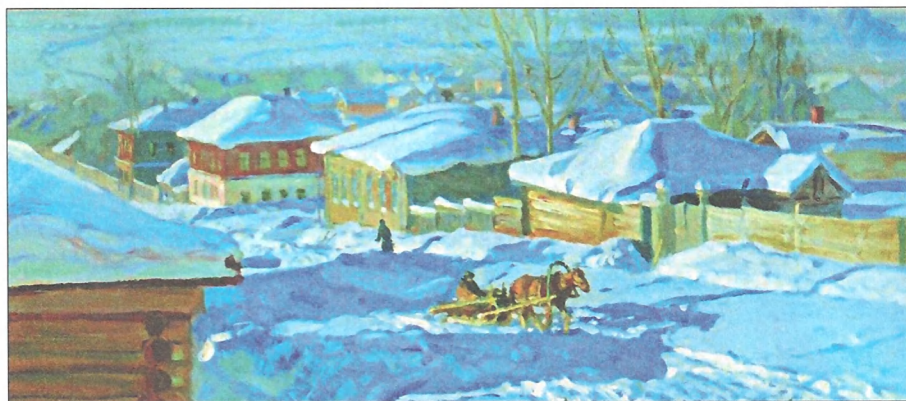
Приёмы построения композиции. Затем мастер выбирает формат работы, намечает линию горизонта, выстраивает композицию.

Колористическое решение работы. На этом этапе художник определяет цветовую гамму картины.

Манера письма. Особенности наложения мазков, штрихов, пятен отражают эмоциональное состояние автора и создают настроение картины.

М.В. Нестеров. Осенний пейзаж

С.Ю. Жуковский. Зима (фрагмент)

Рассмотри картины. Определи средства выразительности, которыми пользовался каждый художник.

Природное пространство и народная архитектура

Каждый народ стремился приспособиться к природным условиям, в которых он жил, — к климату, рельефу местности, животному и растительному миру.

Особенности окружающей среды оказали влияние на уклад жизни людей, их занятия. Жители районов с благоприятными природными условиями (плодородные почвы, близость моря или большой реки, леса) занимались земледелием, рыболовством, охотой, разведением скота, оставаясь на одном месте, то есть вели **оседлый образ жизни**.

Суровый климат (частая засуха, сильные ветра, резкие перепады температур, обильные снегопады, проливные дожди) вынуждал людей перемещаться на дальние расстояния, чтобы прокормить себя и своих домашних животных. Такие народы получили название **кочевники**.

Природные условия и уклад жизни народа обусловили своеобразие его архитектуры. Материал, из которого сооружались дома, давала человеку природа, а их форму и конструкцию определял климат и рельеф местности. Архитектура не нарушала гармонию в природе, а воспринималась как её часть.

Е.А. Чистов. Окраина аула

И.И. Левитан. На озере

В этом разделе ты познакомишься с особенностями традиционной архитектуры народов, которые проживают на территориях с разными природными условиями — в Центральной России, на Северном Кавказе, в Казахстане и в Китае. А помогут тебе в этом сказки и песни этих народов.

Деревянная архитектура Русского Севера

Русская изба

Природа края, в котором расселились северные славяне, величава и спокойна. Здесь раскинулись могучие многолетние леса, протянулись голубые ленты неспешных рек. Природные условия способствовали оседлому и размеренному образу жизни. Древние славяне охотились, ловили рыбу, но их главным занятием стало земледелие. Испытывая недостаток в пахотной земле, люди вырубали лес, а древесину использовали для изготовления предметов быта и в строительстве.

Строительство дома было главным событием в жизни крестьянина. Он стремился не только соорудить тёплое и надёжное жилище для себя и своей семьи, но и найти для него «счастливое» место — сухое и светлое.

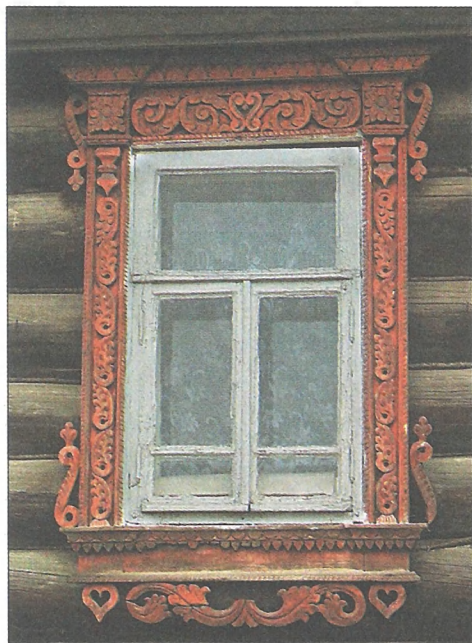
Следуя традициям, сложившимся на протяжении многих поколений, в строительстве избы использовали сосну, ель, лиственницу. Из четырёх брёвен складывали **венец** прямоугольной или квадратной формы. Венцы с помощью специальных вырубок помещали друг на друга — получался **сруб** (основа дома). От количества венцов зависела высота будущего дома.

Крыша избы была двускатная. А на её вершине возвышался **конёк (óхлупень)** — символ добра, плодородия, солнца. **Фасад** (наружная сторона здания) обрамляли **причелинами** — резными досками, которые ещё и защищали концы кровли (крыши) от влаги. Стыки причелин закрывало дощатое **полотенце**.

Часто к избе под одну крышу пристраивались **сени** (помещение между жилой частью дома и крыльцом). Комнаты на верхнем этаже, в которых жили хозяева, назывались **горницами**.

Деревянные избы отличались красивым убором. Узорная резьба украшала **ставни** (створки для прикрытия окна), **наличники** (накладные планки в виде рамы) на окнах, причелины, полотенце, крыльцо и ворота дома. По украшению жилища можно было судить о его хозяине.

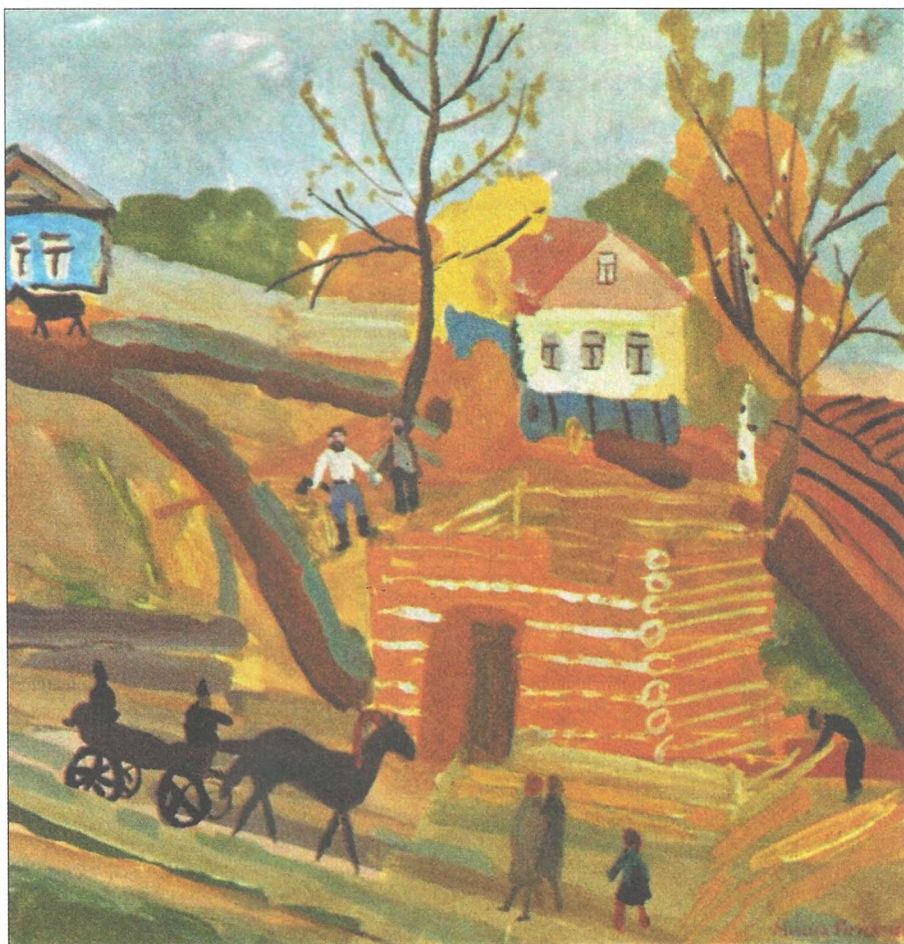

Как природные и климатические условия, в которых жили северные славяне, повлияли на характер их архитектуры?

Создайте коллективную композицию «Деревенская улица» в технике аппликации на листе бумаги большого формата.

Для этого каждый из вас должен выполнить фасад одного дома, украсив его по-своему. Перед работой договоритесь о едином художественном решении (стиле) домов. Из готовых фасадов составьте общую композицию.

Кавказская сакля

Природа кавказских гор — особый мир. У подножия гор — узкая полоска плодородной долины, богатой растительностью. Здесь солнечно, жарко и влажно. С высотой почва становится беднее, растительность — скуднее, температура воздуха понижается. Местный народ научился жить в суровых условиях, повлиявших на уклад его жизни и архитектуру.

Основной строительный материал этих мест — камень. Из него люди и строили свои жилища — **сакли**. Крыша сакли плоская. Не во всех домах были окна.

Аул Шамиля. Дагестан. Фото С.М. Прокудина-Горского

Дома располагались на склонах гор, вплотную примыкая друг к другу таким образом, что крыша одного дома служила двориком для другого. Такое селение называлось **аулом**. Строения гармонично вписывались в горный пейзаж.

В далёкие времена соседние аулы враждовали между собой. Когда на селение надвигалась опасность, жители закрывали двери и окна своих домов и проламывали общие стены. Аул становился единой неприступной крепостью.

Ф.А. Рубо. Штурм аула Гимры (фрагмент)

У бедняков сакли были одноэтажные. Зажиточные горцы строили многоэтажные сакли, с хозяйственными пристройками.

Создайте коллективную полуобъёмную композицию «Аул в горах», используя готовые формы (небольшие упаковки).

Работаем по подсказке

1. Нанесите на плотный картон (фанеру) слой глины или пластилина толщиной 1 см.
2. Наметьте стеклой или палочкой композицию горного пейзажа.
3. Вылепите горный рельеф.
4. «Встройте» в него саклю. Дополните изображение деталями: вылепите фигурки людей, животных, деревья.

М.Ю. Лермонтов. Пятигорск (фрагмент)

Л.Ф. Лагорио. Горный пейзаж (фрагмент)

Объясните, почему у сакли такая форма. Каковы особенности её расположения в горах? Аул — это город или селение? Чем жизнь в горах в сакле отличается от жизни на равнине в избе?

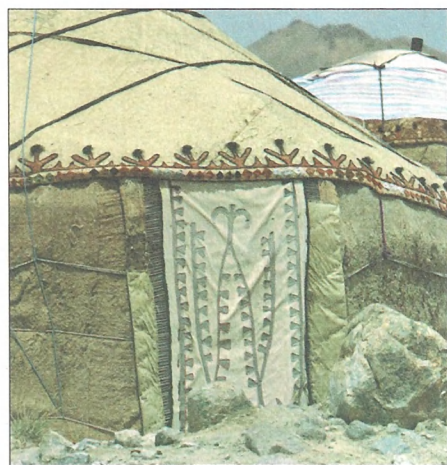
Казахская юрта

Племена, населявшие территорию современного Казахстана, создали для себя переносное жилище — **юрту**, которая отразила традиционный уклад жизни и занятия кочевников-скотоводов. Юрта — дом и современных жителей степи.

Юрту называют «войлочный дом». И это неудивительно, ведь войлок — основной материал, который используют при сборке юрты. Этой толстой валяной шерстью покрывают стены и крышу. Войлоком выстилают и пол.

Конструкция юрты проста: её можно установить всего за один час. Стены представляют собой решётку из длинных деревянных брусьев, скреплённых кожаными ремешками. Такой каркас легко растягивается и складывается. Крышу-купол образуют изогнутые жерди; чем их больше, тем объёмнее юрта. На вершине купола расположен дымник — отверстие, через которое выходит дым от очага. Дымник — сакральный (священный) предмет жилища казахских кочевников — символ родины, очага, мира. Солнечный луч, попадая в дымник, проходит по внутренней стене юрты, разделённой на двенадцать частей. Так устройство юрты помогает кочевникам определять время. В стенной каркас вставляется дверная рама, на которую подвешивается двустворчатая дверь, отделанная тонкой узорной резьбой. Дверь всегда обращена к югу.

Создайте коллективную сюжетную композицию «Жизнь в степи». Работу выполняйте в объёме, используя глину или пластилин. Включите в композицию людей и животных, природное окружение. Не забудьте, что она должна быть решена в едином стиле.

Работая в объёме, соблюдайте соотношение величин — предметов и их частей. Помните: художественный образ скульптуры создаётся как формой скульптуры, так и просветами между её элементами.

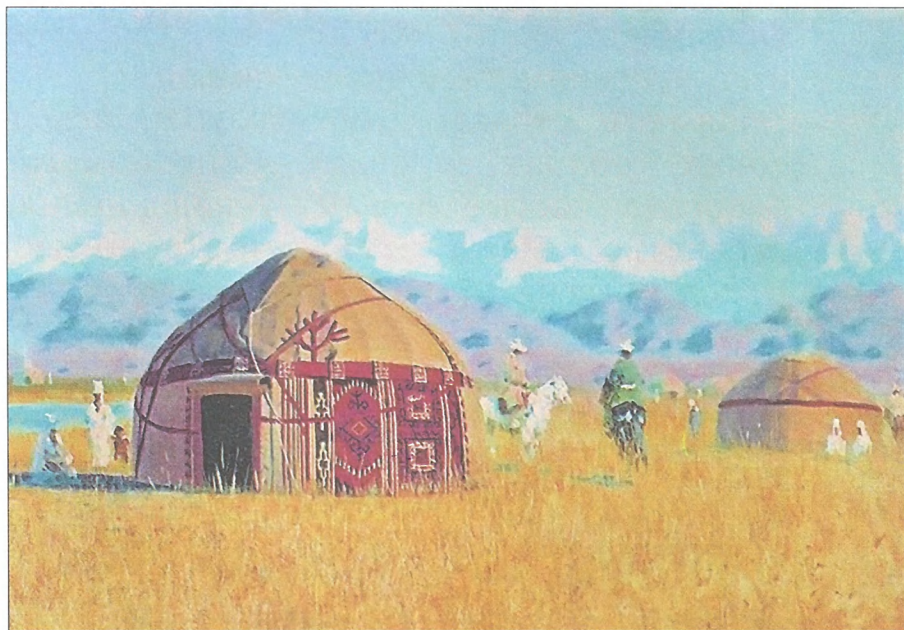

Объясните, чем вы руководствовались при выборе элементов декора фасада и их размещения на домах.

А.М. Васнецов. Оренбургские степи

В.В. Верещагин. Юрты на берегу реки Чу

Проведите вместе исследование по казахским сказкам: что мы узнаём из них о жизни кочевников?

Традиционный китайский дом

Китай — большая страна. И в разных её уголках климат не одинаков. На севере — сухой и ветреный, а на юге — жаркий и влажный. Местные жители научились приспособливать свои жилища к природным условиям.

В северных провинциях Китая маленький домик располагался прямо на земле. Стены и каркас жители обмазывали глиной, а двускатную крышу покрывали соломой или черепицей. Часто материалом для строительства служили бамбук и камыш.

На юге страны дома возводились на высоких столбах — сваях. Они помогали переносить частые дожди и наводнения. Пространство между сваями использовалось в хозяйственных целях.

Главная особенность традиционного китайского дома — изящная крыша с высокими и крутыми скатами, изогнутыми кверху. Такая форма кровли оберегала жильё от ливневых дождей и позволяла дневному свету проникать в помещение. На краях крыши крепились фигурки почитаемых в Китае животных и сказочных существ, которые защищали жилище от злых духов.

Фасады домов украшались орнаментальной росписью, резьбой, фонариками.

Создайте коллективную графическую композицию «Архитектура Китая. Дом на воде». Выполняйте работу на большом формате в смешанной технике с помощью акварели, туши и пера. Используйте образы природы Китая и элементы украшения, характерные для архитектуры этой страны. Расскажите, почему были выбраны такие элементы декора. Объясните их расположение на фасаде дома.

Каким образом китайцы, жившие в домах на воде, передвигались по своему селению? Что они выращивали на землях, залитых водой?

Создай образ своего дома и гармонично впиши его в родной пейзаж. Раздели работу на три этапа.

Проведи самостоятельное исследование. Рассмотрите народную архитектуру, находящуюся в твоём городе (селе, деревне). Выдели характерные для неё черты.

Сделай с архитектуры наброски. Выбери любой материал — графический (карандаш, фломастер, уголь, пастель) или живописный (акварельные или гуашевые краски). Рисуя, находи такой ракурс, при котором видны две стороны постройки. Используй линейную перспективу.

Обрати внимание: предварительный рисунок должен содержать информацию (изображаемые объекты), необходимую для будущей работы. С его помощью найди такое композиционное решение, которое раскроет твой замысел.

Набросок можно сделать как с объекта целиком, так и с детали (фрагмента), которая тебя заинтересовала. Быстрый рисунок позволяет передать движение человека (животного) и цветовые нюансы.

Напиши пейзаж с архитектурой.

Работаем по подсказке

1. Выбери природный мотив, характерный для твоего региона. Изображение должно отражать особенности рельефа, растительного мира, цветовые характеристики местности.
2. Выполни эскиз пейзажа. Уточни формат композиции.
3. Изобрази дом в эскизе на втором плане.
4. Простым карандашом перенеси полученную композицию на большой лист. Помни о линии горизонта и соразмерности дома и пейзажа.
5. Соблюдай равновесие в композиции.
6. Выполняя работу в цвете, соблюдай законы воздушной перспективы. Пользуйся палитрой.

Живя, двигаясь и волнуясь, человек древней эпохи не мог не задавать себе вопроса, откуда он, что есть солнце и вообще **что есть... его жизнь?** Ища ответа во всём, он как бы **искал своего внутреннего примирения с собой и миром. И разматывая клубок движений на земле, находя имя всякому предмету и положению,** научившись защищать себя от всякого наступательного явления, он решился теми же средствами **примирить себя с непокорностью стихий и безответственностью пространства.** Примирение это состояло в том, что кругом он сделал... доступную своему пониманию расстановку.

С.А. Есенин

Северный простолюдин не посадит под своё окно кипариса, ибо знает закон, подсказанный ему причинностью вещей и явлений. Он посадит только то дерево, которое присуще его снегам и ветру.

С.А. Есенин

Перечитай выделенные в тексте слова. Объясни, как ты их понимаешь.
Какой закон, «подсказанный... причинностью вещей и явлений», знает человек?

...Берёзы жёлтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки ёлочки темнеют,
А между клёнами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца...

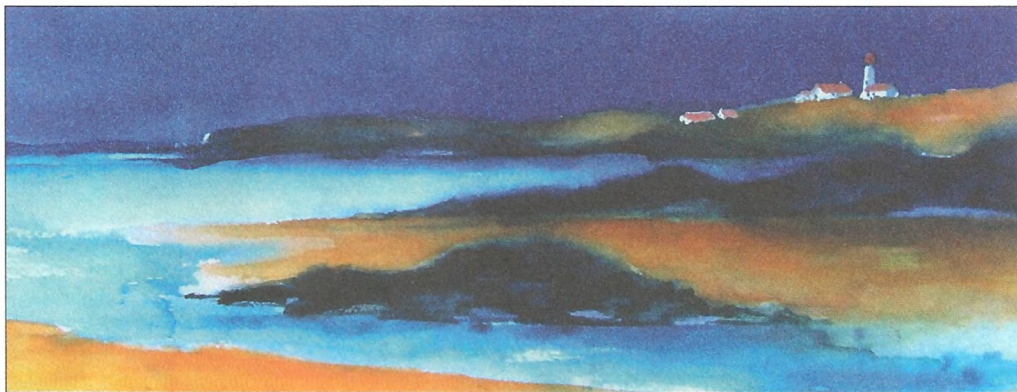
И.А. Бунин

Какой дом, на твой взгляд, можно было бы поместить в пейзаж, который нарисовал поэт? Объясни почему. Какие строки стихотворения тебе подсказали это?

По мотивам стихотворения создай композицию в технике акварели «по сырому». Какое настроение оно рождает? Передай его цветом.

Организация внутреннего пространства народного жилища

Изба простолюдина — это символ понятий и отношений к миру...

С.А. Есенин

Во внутреннем убранстве народного жилища отразились представления народа об устройстве мира и красоте. Предметы интерьера, их форма, украшение, материал, из которого они изготовлены, могут многое рассказать о жизни народа: об окружающей природе, о его обычаях и занятиях. Убранство помещения передаёт склад ума, души, характера народа.

Обустранивая свой дом, человек стремился к тому, чтобы жилось в нём уютно, сытно, счастливо, безопасно. Здесь протекала будничная жизнь семьи (работали, отдыхали, молились, готовили и принимали пищу) и происходили знаменательные события — радостные и грустные (свадьбы, крестины, прощание с умершими). В традиционном народном жилище не было ничего лишнего. Каждый предмет и элемент интерьера имел своё место и назначение.

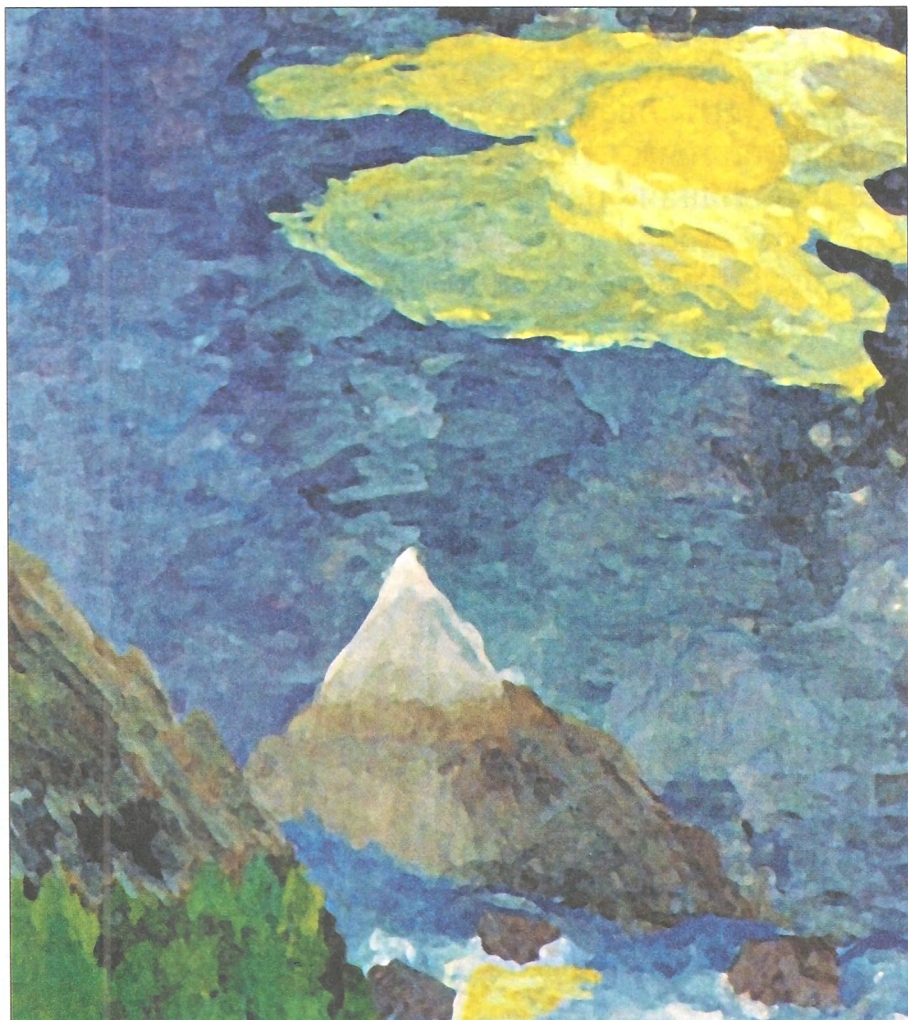

Каждый предмет интерьера народной архитектуры был рукотворным. Рукотворный — значит не просто выполненный руками (чаще всего самим хозяином), а индивидуальный, сделанный для конкретного человека и его жилища.

Создание рукотворных вещей было делом трудоёмким. Добротные выполненные вещи долго служили, ими пользовалось не одно поколение семьи.

В этой части учебника ты продолжишь знакомство с особенностями традиционных жилищ Центральной России, Северного Кавказа, Казахстана и Китая. Ты узнаешь о том, как люди обустраивали свои дома, как украшали их, какими вещами пользовались. Путешествовать по разным уголкам мира ты будешь с народными песнями и сказками.

Послушай колыбельные песни разных народов. Нарисуй интерьер, в котором могла бы звучать колыбельная, которая тебе особенно понравилась и запомнилась.

Выполняй работу графическим материалом, например цветными мелками на тёмном фоне.

В русской избе

Интерьер русской избы был простым. Главный предмет в доме крестьянина — большая печь, которая располагалась справа от двери. Печь согревала дом и служила для приготовления пищи. Существовало поверье, что за печкой живёт домовый — покровитель домашнего очага.

Почётным местом избы считался **красный угол**, в котором на полочке ставились иконы. Здесь начинался и заканчивался молитвой день крестьянина.

Красный угол в избе есть уподобление заре, потолок — небесному своду...

С.А. Есенин

Справа перед красным углом стоял большой обеденный стол для всей семьи. В праздники его накрывали скатертью и расставляли на нём расписную посуду: бра́тины, ковши, миски, солонки, ложки и другую утварь.

Под потолком рядом с печью подвешивали деревянный настил — **пола́ти**, на которых спали. Тёплый воздух, поднимавшийся от печи, нагревал лежанку, поэтому на полатях было уютно и тепло.

Домашнюю утварь изготавливали из дерева, бересты, лыка, глины. Мебель в избе (лавки, стоявшие вдоль стен, полки с посудой, шкафы, стульчики, ткацкий станок, прялку) украшали узорной резьбой.

Нарядным убором отличались прялки. В каждой местности они были разные: ярославские — высокие и стройные, украшенные резьбой или росписью; вологодские — массивные, тяжёлые, сплошь покрытые строгим геометрическим орнаментом; архангельские — приземистые, декорированные скупой росписью с изображением животных, чаще всего оленей.

Создай сюжетную композицию в интерьере «За прялкой».

Не обязательно изображать интерьер целиком. Выбери фрагмент, например: красный угол и лавка; лавка и печь; окно и сундук; печь и детская колыбель.

Внутри кавказской сакли

Заглянем внутрь кавказской сакли. Единственная комната с земляным полом обогревалась большим очагом, сложенным из камня и глины, который располагался в центре. Вокруг очага собиралась вся семья. В нём всегда поддерживался огонь, за этим следила хозяйка дома. С очагом связаны кавказские традиции: принимая новорождённого в семью, его обносили вокруг очага три раза; выходя замуж, дочь три раза обходила очаг, прощаясь с родительским домом.

К. Хетагуров. В осетинской сакле

Дым от огня выходил через отверстие в крыше. В холодную погоду, чтобы сохранить тепло, отверстие загораживалось сеном: густой дым заполнял комнату, и потолок становился чёрным от сажи.

Дверь была деревянная, низкая и запиралась на засов. Зажиточные горцы строили сакли с черепичной крышей и маленькими четырёхугольными окошками, которые закрывались ставнями. Летом солнечный свет проникал в помещение через распахнутые окна и дверь. Зимой комната освещалась огнём очага.

Мебели в сакле было немного: небольшие деревянные возвышения вдоль стен, служившие кроватями, полки с медной посудой, сундуки с одеждой.

Е.Е. Лансере. В сакле Садо. Иллюстрация к повести «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого (фрагмент)

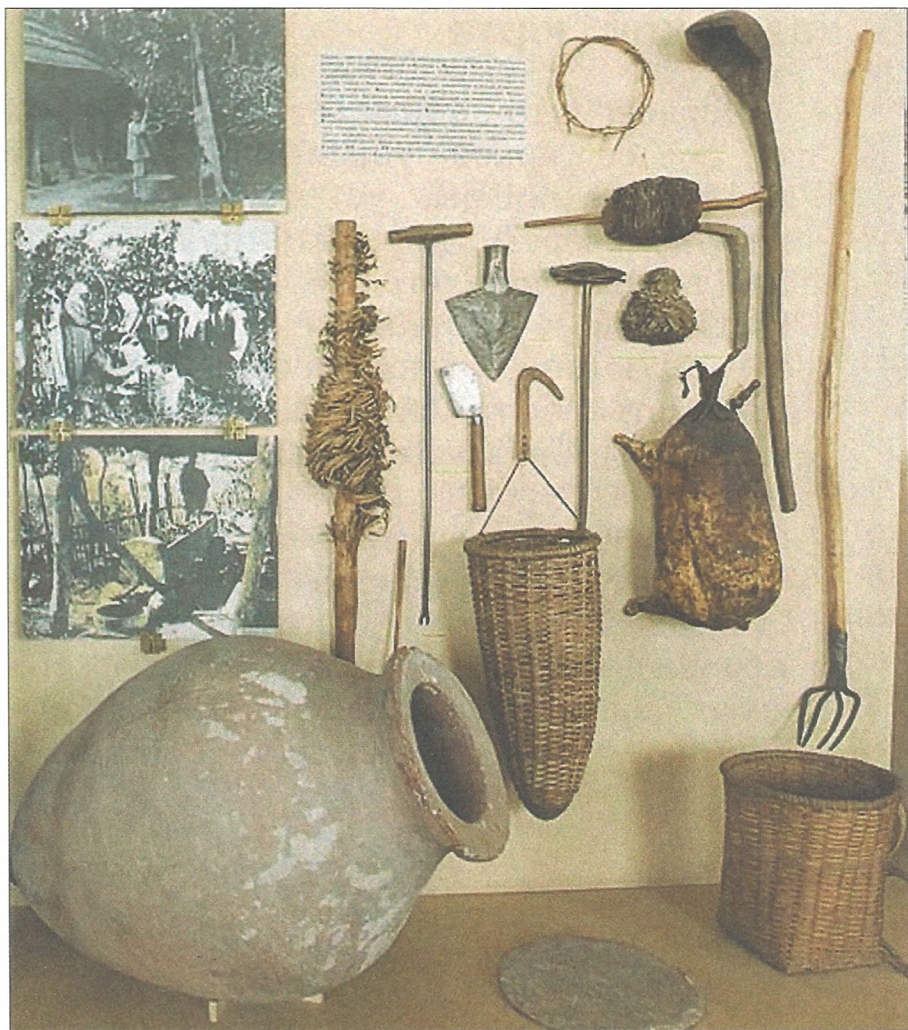

Нарисуй интерьер сакли цветными карандашами.

Работаем по подсказке

1. Возьми лист бумаги нужного формата.
2. Наметь линию горизонта и количество планов в работе.
3. Реши композиционный центр (фигура человека или животного, очаг, ковёр, окно): обозначь его размером, положением на листе и цветом. Предметы могут загораживать друг друга.
4. Предметы интерьера должны быть подчинены композиционному центру и взаимодействовать.

Назови традиционные занятия горцев. Как эти традиции описываются в сказках народов Северного Кавказа?

Проведи небольшое исследование по книгам: какая музыка была у горцев, на каких инструментах они играли. Попроси помощи у взрослых.

В казахской юрте

Первое, что поражает попавшего в юрту, — её яркое убранство. Многоцветные войлочные ковры, устилающие пол, стены и купол юрты, дорожки, паласы, покрывала, тканые и плетёные ленты с бахромой, свисающие с потолка и стен, — всё создаёт праздничное настроение, радует глаз. Предметы быта, одежда, детали интерьера украшены орнаментом, выполненным хозяйкой дома.

Цвета, используемые в украшении юрты, отражают представление кочевников об окружающей природе и имеют своё значение. Красный — цвет огня и солнца, синий — неба, чёрный — символ плодородной земли, белый — приносит удачу и счастье, жёлтый — даёт знание.

Как и в жилищах других народов, главный предмет в юрте — очаг. Очаг даёт тепло, объединяет семью.

Помещение юрты делится на две части — мужскую (слева от входа) и женскую (справа от входа). На мужской половине на стене развешаны конские сёдла, оружие, музыкальные инструменты, талисманы. На женской стороне вдоль стен располагают сундуки в войлочных чехлах.

В юрте большое количество сумок различного назначения. В одних хранится посуда, в других — одежда, попоны для лошадей. Третьи приспособлены к переездам. Такие сумы называются перемётными. Как ты думаешь, почему?

Выполни сюжетную композицию «Дети в юрте». Работай цветными фломастерами.

В юрте, в отличие от других народных жилищ, нет углов — она круглая. Такая форма позволяет юрте противостоять сильным степным ветрам: они мягко скользят по её поверхности. Рисую интерьер юрты, обрати внимание: пол повторяет форму постройки. Рисую интерьер юрты, обрати внимание: пол повторяет форму постройки. Реши, на какой стороне (мужской или женской) играют дети: от этого будет зависеть, какие элементы интерьера ты изобразишь.

Казахская юрта и русская изба — жилища, которые строятся на равнине. Почему же они так непохожи? Что общего в этих постройках?

Интерьер китайского дома

Дом для китайца — это особый мир, созданный по законам природы, которой поклонялись в Китае с глубокой древности. Всё во внутреннем убранстве китайского жилища умиротворяет, располагает к созерцанию (наблюдению) окружающего мира: цветовое решение помещения, форма и украшение стен и предметов обихода.

Большинство вещей в доме изготавливалось из бамбука — основного строительного и поделочного материала этих мест: невысокие столы, плетёные стулья, табуретки, шкафы, сундуки, подставки для ваз, ширмы. Главный предмет мебели — отапливаемая лежанка **кан**, похожая на низкую печку. Ночью на кане спали, а днём на лежанку ставили столик, и она становилась местом работы и отдыха.

Уют в доме создавали украшения из бумаги — цветные фонарики. Согласно поверью, они приносят удачу, привлекают добрых духов. Внутри такого фонарика помещалась свеча, и он превращался в светильник! Бумагу использовали и для отделки интерьера: ею оклеивали двери, стены, окна.

Большое внимание в оформлении жилища в Китае уделяли цвету. Каждый цвет обладал своим значением. Любимый цвет китайцев — красный. Он даёт силу, наполняет дом солнечным светом, радостью и любовью. Жёлтый символизирует мудрость и власть: это цвет императора. Зелёный успокаивает, умиротворяет, вселяет надежду. Чёрный защищает и очищает. Голубой — цвет знатности; золотистый и коричневый — счастья; белый — гармонии.

Поразмышляй: как цвет помогает раскрыть представления китайцев о мире?

В домах китайцев, даже совсем не богатых, всегда были предметы искусства: керамические, фарфоровые вазы, фигурки животных и людей, пейзажи с изображением гор, водопадов. Традиционный китайский пейзаж так и называется — «горы-воды».

Проведите коллективное исследование на тему «Чайная церемония в Китае», используя книги и энциклопедии. Попросите помощи у взрослых. Создайте декоративную композицию по мотивам чайной церемонии — натюрморт в технике аппликации.

Постарайтесь передать особенности формы каждого предмета: это позволит вам раскрыть замысел. Наиболее удачное композиционное решение можно найти, перемещая вырезанные детали по изобразительной плоскости.

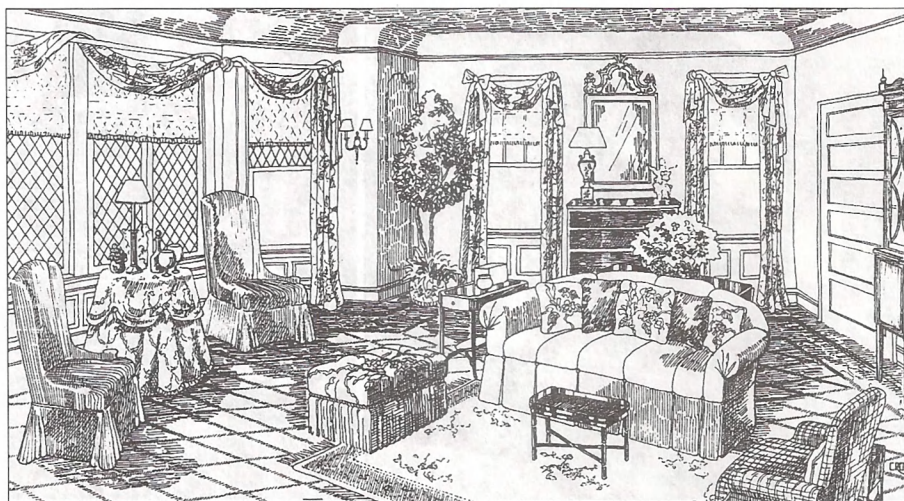

Создай проект интерьера цветными карандашами.

Изображая замкнутое пространство, прими во внимание, что помещение — **трёхмерно**: оно имеет три измерения — длину, высоту и глубину (ширину). Вспомни всё, что ты знаешь о перспективе и её передаче в рисунке.

В замкнутом, как и в открытом, пространстве существует линия горизонта. Именно она определяет, где будет проходить линия пересечения горизонтального пола и вертикальной стены. Если линия горизонта выше, то стены́ будут меньше, чем пола, и наоборот, чем меньше пола, тем больше будет изображение стены.

Работаем по подсказке

1. Выбери ракурс (уголок комнаты), который тебе больше нравится.
2. Определи, какие объекты, находящиеся в комнате, ты изобразишь.
3. Наметь линию горизонта.
4. Сделай предварительный рисунок будущей композиции.
5. Перенеси эскиз на рабочий лист и выполни работу в цвете.

Обустранивая своё жилище, наполняя его вещами и украшая, человек выражает свои представления о красоте и пользе.

Какие вещи в твоём доме говорят об интересах и увлечениях твоей семьи? Какие вещи наиболее дороги тебе и твоим близким?

С.Ю. Жуковский. Гостиная с роялем (фрагмент)

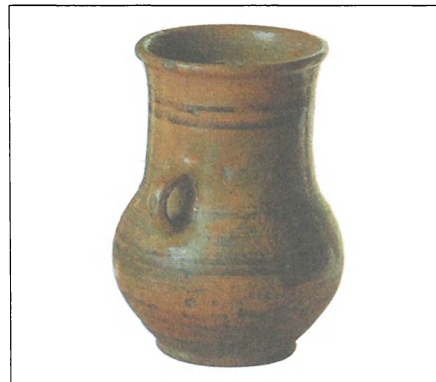

Искусству каких народов принадлежат предметы быта, изображённые на иллюстрациях? Объясни, почему ты так думаешь.

Выполни из этих вещей натюрморт так, чтобы по нему можно было определить, какой народ их создал.

Сходи в этнографический музей. Во время его посещения сделай несколько зарисовок интерьера и предметов, находящихся в нём.

Символика народного орнамента

Узоры народного орнамента могут многое рассказать о людях, которые их создали: как они представляли себе мир вокруг, в каких природных условиях жили и даже чем занимались. Изначально орнамент служил оберегом, защищавшим человека от злых сил. Люди украшали свои вещи и дом священными (сакральными) изображениями, чтобы они приносили удачу, достаток и благополучие. У каждого народа были свои сакральные знаки.

Каждый узор обладал своим смыслом и создавался на основе стилизации природных объектов.

Какие виды орнаментов ты знаешь?

Каждое утро, встав от сна, мы омываем лицо... водою... Вытирая лицо своё о холст с изображением дерева, наш народ немо говорит о том, что он не забыл тайну древних отцов вытираться листвою, что он помнит себя семенем надмирного дерева... он как бы хочет отпечатать на щеках своих хоть малую ветвь его, чтоб, подобно дереву, он мог осыпать с себя шишки слов и дум и струить от ветвей-рук тень-добродетель.

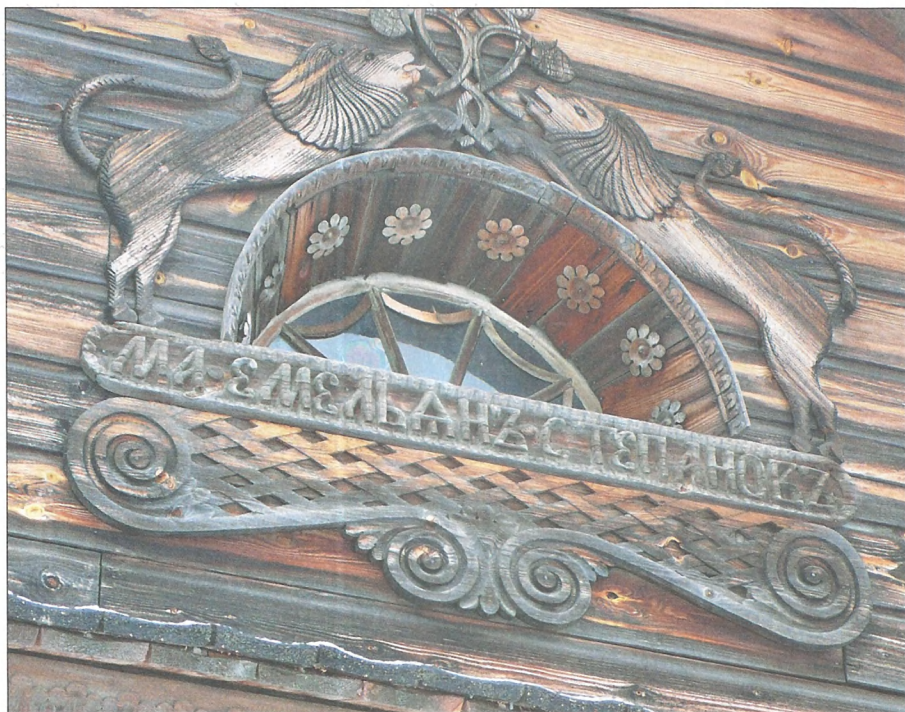
С.А. Есенин

Ты уже много знаешь об особенностях традиционных жилищ (их форме, конструкции, внешнем и внутреннем убранстве) Центральной России, Северного Кавказа, Казахстана и Китая. А теперь ты познакомишься с символикой (значением образа) орнаментальных мотивов каждого региона и поймёшь, как в них отразилось мировосприятие народов.

Русский орнамент

Любимыми образами на Руси, украшавшими вещи и дома людей, были геометрические символы солнца, земли, воды, которые приносили достаток и благополучие. Солнце, источник тепла и света, изображалось в виде колеса, розетки, креста или перекрещивающихся линий. Ромб или квадрат с точками обозначали плодородную землю, горизонтальные зубчатые или волнистые линии — воду, вертикальные — дождь. Древо жизни — ствол с веточками — символизировало плодородие и силу природы.

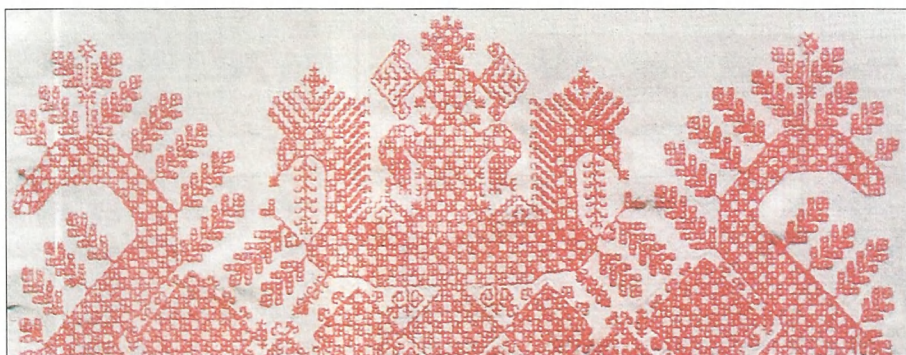
Согласно поверью, знаки природных стихий и изображения почитаемых на Руси животных (коня, льва, петуха, утки) и сказочных существ (птицы Сирина, русалок) помогали людям установить связь с природой, привлечь в дом счастье и достаток, защитить своё жилище от нечисти, которая могла проникнуть в него через отверстия и проёмы. Поэтому во внешнем убранстве избы появились резные орнаменты-обереги, украшавшие наличники окон, причелины на концах крыши, дощатое полотенце на стыках причелин — детали фасада, которые закрывали незащищённые участки дома.

Охранительные знаки присутствовали в интерьере избы — в элементах декора (на лавках, припечных досках, полотенцах) — и на предметах домашнего обихода (шкафах, прялках, сундуках, люльках).

Орнаменты-обереги украшали одежду славян. Узоры вышивались по её краям (на вороте, рукавах, горловине, подоле), там, где злые силы могли подобраться к человеку. Мотивы таких орнаментов — солярные (солнечные) знаки, женские фигурки (образы плодородия и матери), животные.

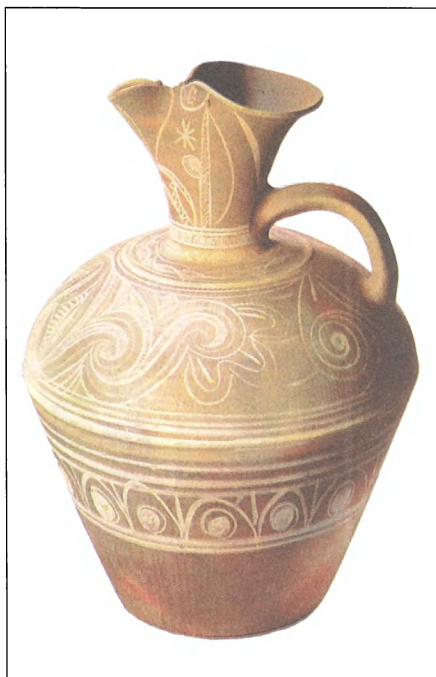

Проведите исследование: какие ещё символы встречаются в русском орнаменте и что они обозначают.

О чём говорят узоры, изображённые на этой странице? Придумай узоры для мужской рубашки и женского сарафана.

Узоры народов Северного Кавказа

На Северном Кавказе в течение многих веков складывались разные художественные ремёсла: ткали ковры, циновки; занимались резьбой по дереву, камню, металлу; изготавливали ювелирные изделия; расписывали керамическую посуду. Особой популярностью у северокавказских народов пользовалось золотое шитьё, которым декорировали одежду, колчаны для стрел, сёдла, кисеты, мешочки для пуль, сумочки для рукоделия. В художественных традициях этого региона, несмотря на их различия, есть общее — узоры, которыми мастера украшали свои изделия.

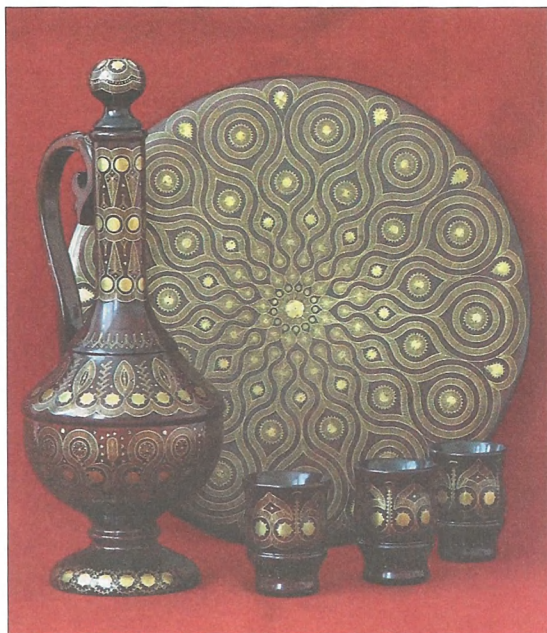

Мотивы орнаментов отразили почитание горцами зверей (турьи и оленье головы, бараньи рога), птиц. Такие изображения символизировали изобилие, достаток, счастливую и богатую жизнь. Узоры запечатлели образы растительного мира гор.

Солнце — излюбленный мотив орнаментов северокавказцев. Оно изображалось в виде креста, круга. Солярные знаки несли пожелание процветания, служили оберегами.

Линии обозначали воду, четырёхугольники — стороны света.

Представления народов Северного Кавказа об устройстве мира воплотилось в знакомом тебе образе мирового дерева. Оно обозначало триединство мира.

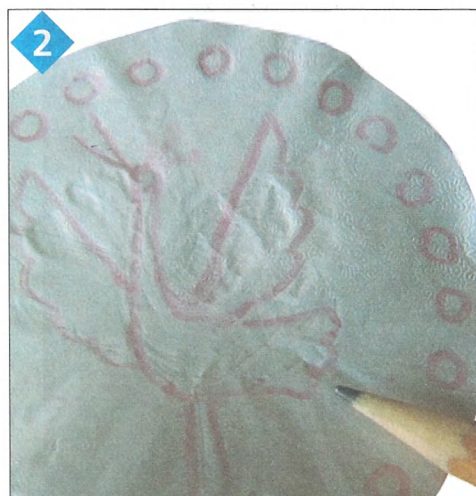
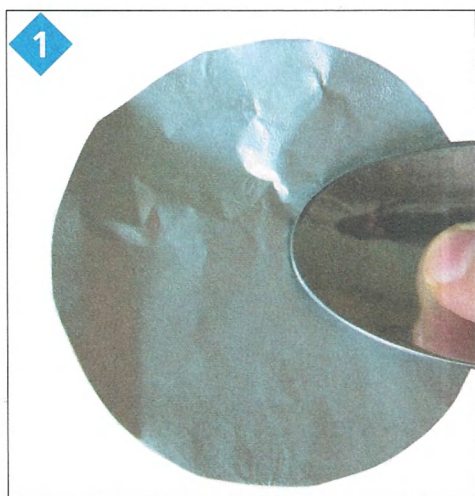

Выполни в технике металлопластики декоративную монету, украшенную орнаментом по кругу.

Работаем по подсказке

1. Используя ложку, выпрями поверхность фольги.
2. Подложи под фольгу картон или плотную ткань. С обратной стороны фольги карандашом или фломастером нанеси рисунок композиции.
3. Палочкой или карандашом продави форму изображения.
4. Переверни работу на лицевую сторону: получилось выпуклое изображение. Уточни композицию.
5. Проведи палочкой или стеклой по контуру изображения так, чтобы фон опустился.

Выполни эскиз вышивки народного костюма или украшения предметов домашнего обихода, используя основные орнаментальные мотивы народов Северного Кавказа.

Орнамент казахского народа

Взгляды казахов на мироздание отразились в геометрическом, растительном, животном (зооморфном) мотивах узоров. Они запечатлены в декоре жилища (ковров, дорожек, лент), мебели, одежды, ювелирных украшений и других изделий — из войлока, ткани, дерева, кости, кожи, металла.

Главный мотив казахского орнамента — солнце. Оно изображалось в виде круга и ромба. Символы солнца встречаются на всех предметах, которыми пользовались кочевники. Вещи, на которые были нанесены солярные знаки, считались оберегами.

Жители степи поклонялись земле и воде, от которых зависело их благополучие и достаток. Вода обозначалась линиями — волнистыми, прямыми, ломаными. Единство земли, воды и воздуха запечатлено в образе треугольника. Крест указывал на части света.

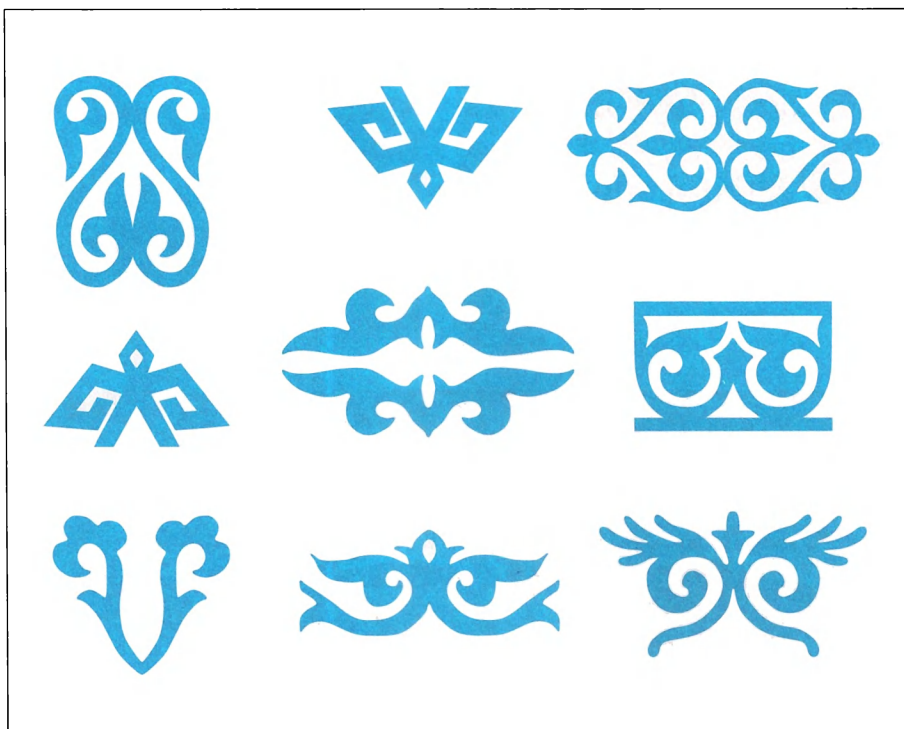
Геометрическими узорами, напоминающими звёзды, украшали одежду. Такие орнаменты несли в себе пожелание радости, удачи, счастья, здоровья, красоты.

Кочевники почитали зверей и птиц, домашних животных. Их образы присутствуют в мотивах: «бараньи рога», «двойные рога», «верблюжий след», «раздвоенное копыто», «гусиные шейки» и других.

Поразмышляй: какое значение было у символов «верблюжий след», «крыло птицы»?

И конечно, казахский орнамент невозможно представить без растительных объектов: листков, цветков, бутонов. Кочевники слагли легенды о мировом древе. Его образ — частый мотив узоров.

Создай эскиз ковра, используя в его орнаменте символику и цветовую гамму, присущие казахскому народному искусству. Работай гуашевыми красками по предварительному рисунку, выполненному простым карандашом.

Представь бескрайние зелёно-бурые просторы равнины, залитые ярким обжигающим солнцем; орла, парящего над степью высоко в небе; семью кочевников, которые перевозят свой скарб на лошадях и погоняют стадо баранов; едва различимый вдали силуэт юрты... Создай графическую композицию на тему «Кочевники в степи». Выполняй работу углём на листе бумаги, тонированном жёлто-серым цветом.

Традиционные узоры Китая

Китайские орнаменты — яркие, многоцветные, радостные, создающие атмосферу волшебства. Хочется бесконечно их рассматривать. Причудливые узоры украшают фасады и внутреннее пространство изящных пагод (китайских храмов), арки, беседки, мебель, предметы обихода, одежду, изделия декоративно-прикладного искусства.

Главный сюжет изображения — могущественная, непознаваемая природа. Образы земли, неба, животных и растений стали главными мотивами китайских орнаментов. Природные явления передавались геометрическими узорами: спираль обозначала облака, зигзаг (ломаная линия с острыми углами) — дождь, меандр (ломаная линия с прямыми углами; вспомни греческий меандр — волну) — гром.

В Китае издавна поклонялись животным — реальным и фантастическим. **Дракон** — владыка неба, земли и воды, обладающий безграничной силой, способный управлять стихиями, — символ плодородия, дождя, помощник крестьянина. Прекрасная **птица Феникс** — вестник удачи и счастья. Она считалась воплощением женского начала, поэтому изображением птицы часто украшали женскую одежду.

С большим почтением в Китае относились к **цилиню** — единорогу в рыбьей чешуе. С ним связывалось благополучие в доме и долголетие, прибавление в семье. **Черепаша** — символ мудрости и долголетия. Для китайцев она представляла собой образ вселенной: панцирь уподоблялся небу, а живот — земле.

Китайцы почитали деревья, цветы. Так, бамбук, сосна были символами мудрости, стойкости и терпения. Дикая слива укрепляла дружбу. Персик обозначал бессмертие, пион — богатство, знатность. Священный цветок китайцев — лотос. Он воплощал чистоту, целомудрие, жизненную силу.

Нарисуй китайскую вазу. Работай гуашевыми красками на цветном фоне. Готовый рисунок вырежи по контуру и укрась декоративным орнаментом, используя традиционные китайские мотивы.

Из выполненных сосудов составьте в классе коллективную композицию.

Ты уже знаешь, что наиболее частые мотивы орнаментов, которыми люди украшали свои вещи, — образы мироздания. Один из них — мировое дерево — встречается на предметах домашнего обихода (особенно на тканых изделиях — полотенцах, коврах) разных народов.

Создай орнамент, главным мотивом которого будет образ мирового дерева. Работая над узором, используй элементы народных орнаментов, которые тебе понравились больше всего.

Изображение дерева должно быть основным в композиции, поэтому рисуй его крупно. Украшением дерева могут стать цветы, ягоды, звери, птицы на ветках.

Перед выполнением композиции сделай цветочные и графические зарисовки. Работай гуашевыми красками или фломастерами по предварительному рисунку, нанесённому простым карандашом.

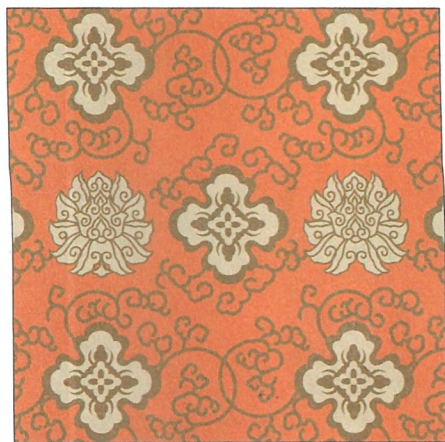

Рассмотри орнаменты. Какие народы их создали?

Сравни орнаменты. Сделай вывод о том, что между ними общего. Какими знаками выражены стихии природы? Какой смысл несут эти символы?

Постарайся объяснить, чем похожи и чем различаются традиции народов, с которыми тебя познакомил учебник, в обустройстве жилища, орнаменте, сказках, стихах, песнях. Что есть особенного у каждого народа?

Народные промыслы и декоративно-прикладное искусство

Народные промыслы зародились очень давно. В деревнях и сёлах людям приходилось самим изготавливать для себя и своей семьи домашнюю утварь, мебель и многое другое. Среди них были умельцы, в руках которых появлялись настоящие произведения искусства. Стремясь внести в обыденную жизнь красоту и радость, мастера украшали свои изделия узорной резьбой, нарядной росписью.

Народные умельцы делали вещи из природного материала (дерева, камня, глины), которым был богат их край. Подбирая материал для изделия, определяя его форму, мастер прежде всего думал о том, кем и как оно будет использоваться. Изделия разных художественных промыслов создавались по своей особой технологии (особым способом).

Традиции народных промыслов продолжают и сегодня.

В свои произведения мастера приносят собственное понимание красоты. Они декорируют вещи орнаментами, изображениями людей, животных, растений, сюжетными композициями, используя роспись, резьбу по дереву, аппликацию природными материалами (камнями, ракушками, кристаллами, листиками, лепестками цветов, веточками).

Изделия народных промыслов отличается гармония пропорций, красота и изящество контуров: форма вещи выявляет фактуру материала, декор подчёркивает форму.

Народные промыслы — часть декоративно-прикладного искусства. Художник-прикладник создаёт вещи для жизни — красивые (декоративные) и удобные (имеющие практическое — прикладное — значение).

Рассмотри произведения народного и декоративно-прикладного искусства на с. 100. Объясни, почему мастер выбрал именно такую форму для предмета и как украшение подчёркивает её.

Изделия декоративно-прикладного искусства часто служат украшением интерьера.

Придумай форму напольной вазы, которая украсит интерьер твоей школы.

Филимоново

Зародился этот народный промысел несколько веков назад в небольшом селе Тульской области, жители которого изготавливали глиняную посуду и игрушки. Согласно поверью, местный крестьянин Филимон обнаружил здесь залежи белой глины. Он и стал первым гончаром, а село по его имени получило название Филимоново.

Мужчины делали посуду, а женщины мастерили забавные глиняные свистульки («забавки»), за что их прозвали свистулечницами. Секреты своего мастерства матери передавали дочерям, бабушки — внукам. Зимой игрушки лепили, а весной обжигали изготовленные за зиму поделки в больших кирпичных печах. После обжига глина приобретает бело-розовый цвет. Не грунтуя игрушки, мастерицы наносили на них простой узор: круги, розетки, линии, точки, веточки.

Вспомни, что символизируют узоры на игрушках.

Расписывать филимоновские свистульки начали только в середине прошлого века с появлением анилиновых красок, замешанных на яйце. Их палитра состояла всего из четырёх цветов — синего, жёлтого, красного, зелёного. До этого фигурки были не цветными.

Особенность филимоновской игрушки — её форма: фигурки стройные, вытянутые вверх, с длинной шеей и маленькой головкой. Это придаёт им величественность и статность. Продолговатая форма игрушек объясняется тем, что местная глина синего цвета («синика») мягкая и пластичная. Мастера ловко и быстро сминают её, вытягивая нужную форму, сглаживают неровности.

Роспись фигурок для народных умельцев — увлекательная игра. Они даже соревнуются между собой в выдумке узоров.

Работая над игрушками, мастера создают разные образы: барыни в пёстрых юбках с курочкой под мышкой; кавалеры в мундирах, полосатых штанах и с уточкой в руках; лихие наездники в фуражках; кони, петухи, коровы, олени, медведи, бараны.

Современные умельцы не только используют традиционные образы, но и придумывают новые сюжеты — групповые композиции, бытовые сценки из деревенской жизни.

Как и в давние времена, мастера украшают узором свои поделки с помощью куриных и утиных пёрышек.

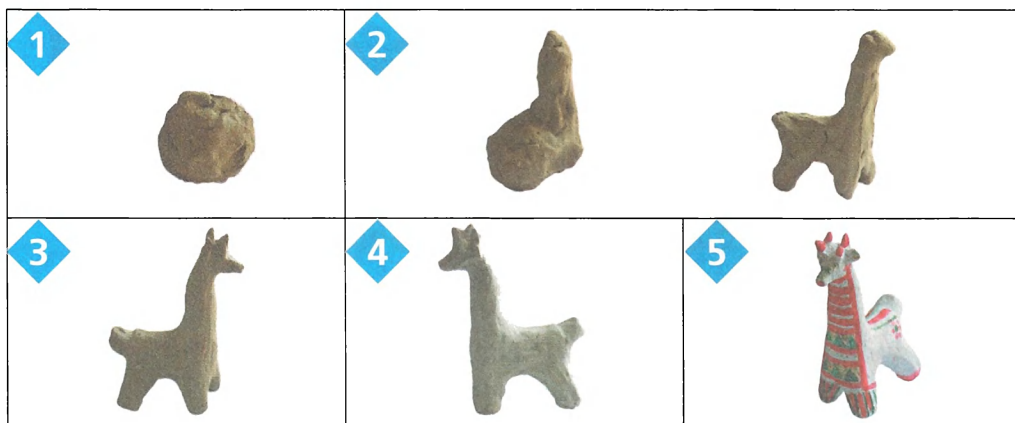

Вылепи из глины (пластилина) фигурку животного или человека в традициях филимоновского промысла.

Лепим фигурку животного

Работаем по подсказке

1. Глину (пластилин) хорошо разомни и сформируй из неё комок.
2. С помощью большого пальца плавными, но уверенными движениями вытяни с одной стороны комка длинную шею с маленькой головкой, с другой стороны — хвост. Из туловища вытяни ноги.
3. Дополни фигурку мелкими деталями (рогами, ушами, усами).
4. Заровняй и разгладь игрушку. Покрой её белой краской.
5. После того как фигурка высохнет, нанеси на неё орнамент.

Лепим фигуру человека (барыни)

Работаем по подсказке

1. Сделай заготовку будущей игрушки — комок.
2. Вытяни из него вверх туловище. Из нижней части, нажимая на центр большими пальцами обеих рук, сформируй юбку-колокол. (Для фигуры юноши вытяни две ноги.)
3. Из верхней части заготовки вытяни шею и маленькую голову.
4. Игрушку из глины нужно высушить; из пластилина — покрыть белой водоземлюсионной краской.
5. После того как фигурка высохнет, распиши её узором, характерным для филимоновского промысла.

Из готовых игрушек составьте в классе коллективную композицию «Витрина музея».

Богородское

Согласно легенде, в деревне Богородское рядом с городом Сергиев Посад жила бедная и многодетная крестьянская семья. Мать, чтобы порадовать ребятишек, решила смастерить им куклу. Сшила из ткани, но игрушка разорвалась. Сплела из соломы, а куколка рассыпалась. Тогда женщина вырезала фигурку из дерева. Детям забава очень понравилась, и прозвали они её Аукка. Когда ребята подросли, отец отвёз куклу на ярмарку. Игрушка приглянулась одному купцу, и он заказал крестьянину несколько таких кукол. С тех пор жители деревни Богородское занимаются изготовлением деревянных игрушек.

Богородская деревянная игрушка — одна из первых подвижных игрушек, появившихся на Руси. Одни фигурки приводятся

в движение, если покачивать или прокручивать нитку с грузом. Другие «оживают», если подвигать планки, к которым они прикреплены.

У каждой игрушки своё имя, своё настроение. Талантливые мастера добиваются этого, чётко прорабатывая детали (рельеф шерсти зверя, оперения птицы), точно передавая пластику движения героя. Инструментами богородским умельцам служат топор, пила, специальный нож. У каждого мастера свои приёмы резки.

Излюбленные мотивы изображения богородских художников-резчиков — сюжетные композиции, главные герои которых — животные (особенно медведи): медведи-кузнецы, медведь на лыжах, медведь-кулинар, кот-рыболов, заяц с морковкой, заяц с балалайкой, клюющие уточки, птичий разговор и другие. Какие композиции нравятся тебе больше всего? Почему?

Традиционные богородские игрушки не цветные, но бывают и яркие, расписные. Фигурки покрывают гуашевыми или масляными красками, чтобы остались незакрашенные участки дерева.

Рассмотри игрушки на с. 108–110 и скажи, какими чертами характера наделил своих героев мастер. Почему ты так думаешь?

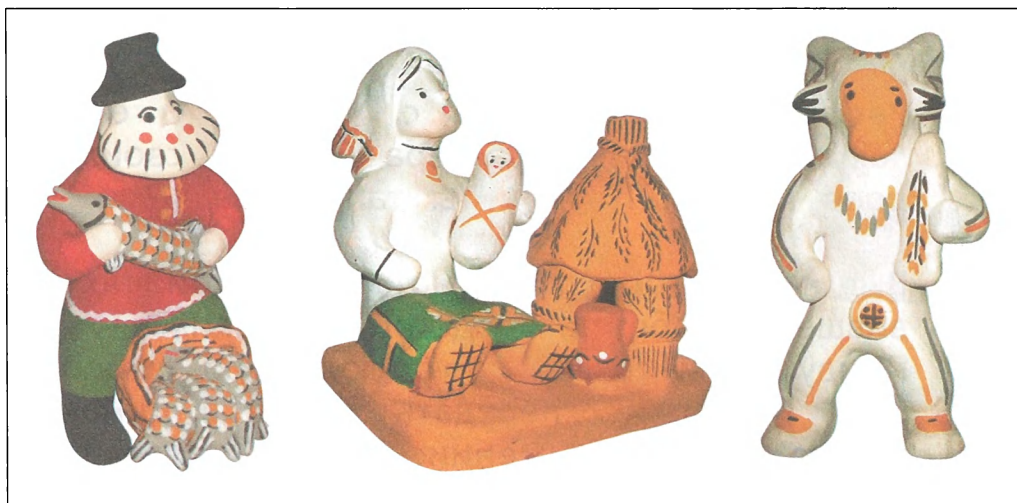

Выполни набросок с натуры любой понравившейся тебе богородской игрушки. Придумай и создай свою сюжетную композицию. Постарайся передать героев в **динамике**, то есть в движении. Работай в графике простым карандашом.

Каргополь

Давным-давно на суровом Русском Севере, в Каргопольском уезде, появилась знаменитая сегодня на весь мир игрушка. Здесь, в окрестных деревнях, крестьяне изготавливали глиняную посуду, а из остатков глины лепили игрушки («бобки») для детей.

Народные умельцы придумывали героев с разными характерами: хлопотливых крестьянок, трудолюбивых пахарей и кузнецов, весёлых музыкантов и других. «Баба» олицетворяет плодородие, силы матери-земли. Узоры на её переднике обозначают солнце и вспаханную ниву. Излюбленный персонаж взрослых и детей — Полкан — сказочное существо, получеловек, полуконь, символизирующий благодатное тёплое солнце, которого так мало на Севере.

Любимой забавой каргопольской детворы были свистульки, которые прозвали «утушки». Они лепились к ярмаркам. Насвистывая, гончары зазывали к себе покупателей.

Каргопольские игрушки отличает простота формы и украшения. Мастер стремится передать обобщённый образ, подчеркнуть его несколькими меткими деталями. Цветовое решение игрушки строгое: в росписи используется всего три — пять цветов (белый, чёрный, красный; белый, чёрный, красный, зелёный, коричневый). Орнаментом украшается чаще всего передняя часть фигурки.

Сделать такую фигурку совсем не сложно: она вытягивается из цельного куска глины и требует небольшого количества наклепных деталей.

Вылепите героев русских народных сказок из глины или пластилина, как каргопольские народные мастера. Для этого разделитесь на небольшие группы (по четыре — шесть человек) и договоритесь, персонажей какой сказки будет лепить каждая группа. Из созданных фигур составьте коллективную композицию.

Готовую композицию нарисуйте с натуры пастелью или углём.

Работаем по подсказке

1. Тщательно разомните глину (пластилин) и сформируйте из неё комок.
2. Вытяните из комка туловище.
3. Вытяните из туловища голову, руки; ноги — для мужика; сформируйте юбку-колокол для бабы.
4. Мелкие детали игрушки вылепите отдельно (их должно быть немного) и наклейте их на форму.
5. Разровняйте поверхность вылепленной игрушки. Высушите фигурку, если она лепилась из глины. Игрушку из пластилина покройте водноэмульсионной или гуашевой краской и высушите.
6. После того как игрушка высохла, нанесите на неё узор.

Матрёшка

Первая матрёшка появилась в конце позапрошлого века. По свидетельству очевидцев, случилось это так. В руки А.И. Мамонтова, владельца московской игрушечной мастерской «Детское воспитание», попала фигурка японской куклы Фукурумы, символизирующей счастье, процветание. В ней было несколько таких же фигурок, которые вкладывались одна в другую. Мамонтову очень понравилась игрушка. Он поручил мастерам из Сергиева Посада токарю Василию Звёзdochкину и художнику Сергею Малютину, работавшим в его мастерской, придумать похожую игрушку, но с яркими национальными (народными) чертами.

Кукла, придуманная Звёзdochкиным и Малютиным, состояла из восьми фигурок девочек и мальчиков в русских народных

костюмах. На девочках были сарафаны, передники и платочки; на мальчиках — рубахи-косоворотки. Каждого члена этого большого семейства художник наделил особым обликом. Первая фигурка изображала мать, а последняя, самая маленькая, — спелёнатого младенца. Куклы расписывались гуашью, а затем несколько раз покрывались лаком.

Игрушку назвали самым распространённым тогда женским именем — Матрёна. В народе этот образ связывался с представлением о многочисленном потомстве и с матерью большого семейства, обладающей крепким здоровьем.

В 1900 году на Всемирной выставке в Париже сергиево-посадская матрёшка получила мировое признание. Сегодня эта деревянная, покрытая нарядной росписью кукла с секретом — символ русского народного искусства.

Кроме сергиево-посадской матрёшки, наиболее известны **полхов-майданская** (её родина — село Полхов-Майдан, недалеко от Сергиева Посада) и **семёновская** (изготавливается в селе Семёново Нижегородской области). Несмотря на внешнее сходство, игрушки различаются формой и украшением.

Рассмотри матрёшки полхов-майданского (1, 2), семёновского (3, 4) народных промыслов. Сравни матрёшек разных народных промыслов по форме, цветовому решению, особенностям росписи. Сделай вывод: чем игрушки похожи и в чём их различия.

Проведите небольшое исследование: выясните, изготавливались ли народные игрушки там, где вы живёте, и если да, то какие. Какие природные материалы использовали мастера? Украшались ли игрушки росписью? Продолжаются ли традиции народного промысла сегодня?

Создайте коллективный альбом «Игрушка моего региона».

ДЫМКОВО

Пожалуй, самый известный промысел в России — расписная глиняная игрушка из села Дымково, или, как её ласково называют, дымка.

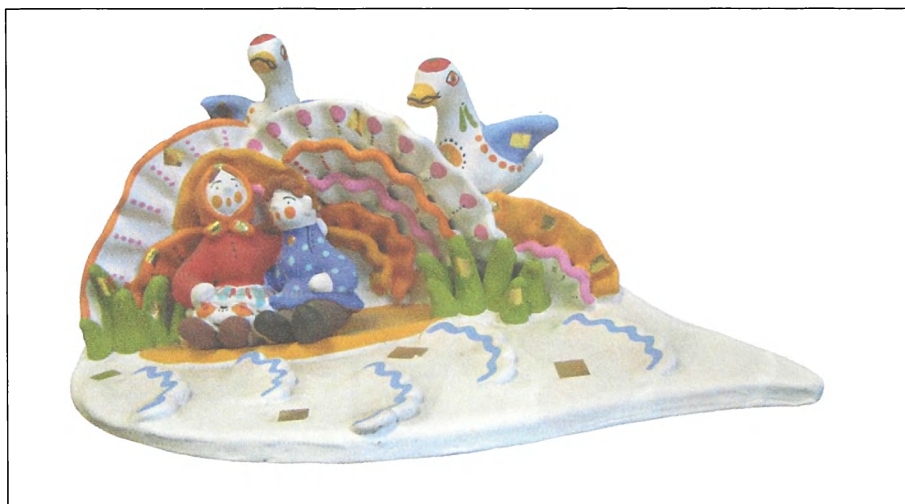
Рождение этой игрушки связывают со Свистопляской — праздником солнца и первого тепла. Готовясь к этому весеннему обряду проводов зимы, женщины и девочки лепили глиняные свистульки. Готовые фигурки обжигали в печи. При обжиге по всему селу из печных труб распространялся дым. Поэтому оно и получило название Дымково.

В руках мастериц бесформенные кусочки глины превращались в забавных зверушек и птичек — медведей, оленей, баранов, коров, коней, козчиков, курочек, петушков, индюков. Со временем, когда свистулька потеряла своё обрядовое значение и стала народным промыслом, мастера обогатили палитру образов дымковской игрушки фигурками людей (горожане, офицеры, купчихи, скоморохи) и сценками из городской жизни (девушки у колодца, лежебоки на печи, дамы с младенцами и другие).

Технология изготовления игрушки дошла до наших дней. Глина тщательно перемешивается с мелким речным песком. Фигурки лепят по частям: раскатывают шарики, расправляют их в лепёшки и, свёртывая, придают им нужную форму. Отдельные детали скрепляют с помощью жидкой глины, следы лепки сглаживают влажной тряпкой. Заготовку обжигают, грунтуют мелом, разведённым в молоке, и наносят рисунок. Когда-то игрушку расписывали с помощью палочек и перьев специальными красителями, которые получали из природного сырья (трав, цветов, корней, кожуры, семян), замешанного на яйце и квасе. Работая над одной игрушкой, мастер использовал до десяти цветов. Расписанную фигурку покрывали взбитым яйцом. От этого краски становились более яркими и приобретали блеск.

Дымка — одна из любимых в народе игрушек. В ней сочетается простота формы и обилие декоративных деталей, яркая образность и узнаваемость сюжетов.

Игрушку украшают геометрическим узором — волнистыми, зубчатыми, перекрещивающимися линиями, точками, кругами, ромбами.

Дымковскую игрушку называют декоративной скульптурой. Объясни почему.

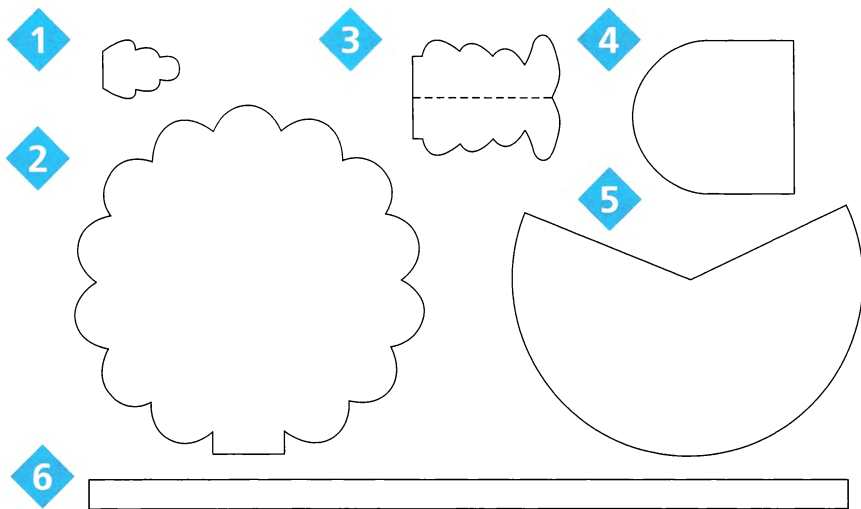
Сконструируй игрушку в технике бумажной пластики и укрась её дымковской росписью. Из готовых поделок создайте в классе коллективную объёмную композицию «Скоморохи. Праздник в деревне», «Карнавал дымковской игрушки».

Работаем по подсказке

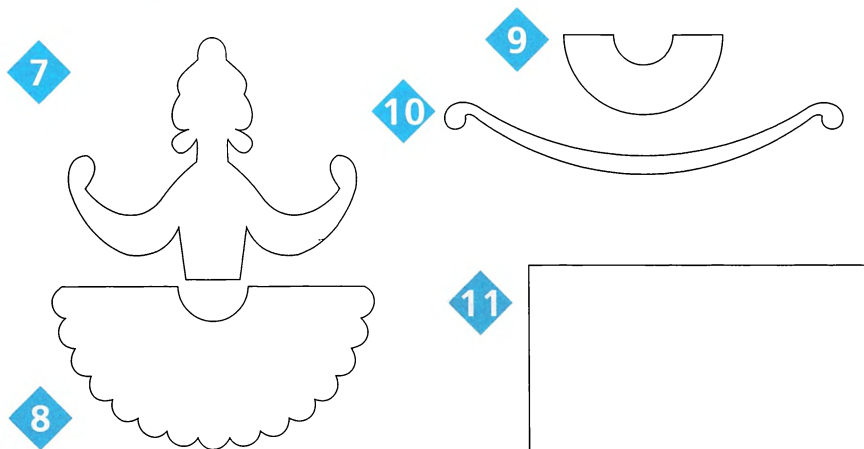
1. Придумай образ будущей игрушки. Сделай её предварительный рисунок.
2. Изготовь основу будущей игрушки. Возьми лист плотной бумаги и склей из неё конус. Если необходимо, вырежи внизу конуса ноги (для животного — лапы).
3. Вырежи и наклей на основу (конус) голову, руки (для животного — хвост), украшение.
4. Распиши игрушку гуашевыми красками с помощью тонкой кисти.

Детали игрушки «Петух»

Детали игрушки «Барыня»

1. Гребень. 2. Хвост. 3. Голова. 4. Крыло.
5. Туловище петуха. 6. Декоративная полоска
на крыло. 7. Туловище барыни. 8. Фартук-
юбка. 9. Ведро. 10. Коромысло. 11. Юбка.

Жостово

В подмосковном селе Жостово во второй половине позапрошлого века возник промысел лаковой живописи по металлу. Здесь изготавливают нарядные подносы.

Подносы куят из листовой стали. Заготовку выравнивают деревянным молотком, грунтуют с помощью шпателя (лопатки), шлифуют пемзой и, наконец, покрывают лаком (чёрным, жёлтым, оливковым, вишнёвым, синим, зелёным, красным, золотым). Теперь поднос готов к росписи масляными красками. После каждого этапа изделие сушится в специальной печи. Края подноса загибают и вставляют в них проволоку для прочности.

Основной сюжет жостовской росписи — букет с крупными стилизованными цветами, в который вплетены мелкие цветочки, травинки, привязывающие (соединяющие) его к фону. Такое расположение элементов композиции позволяет достичь в ней гармонии и равновесия. Глядя на изящный, воздушный узор, создаётся впечатление, что художник нарисовал его одним движением кисти. И это действительно так. В росписи жостовские мастера используют кистевой приём: мазки наносятся лёгкими, быстрыми, округлыми движениями.

Цветы — традиционный мотив жостовской росписи, существующий с зарождения промысла. Растительные композиции жостовских подносов состоят из цветов,

растущих в Подмосковье: роз, астр, георгин, маков, васильков, анютиных глазок, колокольчиков. Именно они придают росписи национальный характер.

Со временем появились жанровые сцены, пейзажи, образы зверей и птиц, изображения плодов и фруктов. Форму и основное украшение (крупный букет в центре) подчёркивает орнаментальная кайма, которая проходит по краю подноса.

Рассмотри жостовские подносы. Проведи исследование: как форма и размер подноса зависят от величины и формы основного изображения.

Нарисуй поднос по мотивам жостовского народного промысла. Продумай форму и украшение подноса. Выполни его эскиз, используя растительные мотивы твоего региона. Из готовых подносов устройте в классе выставку.

Работаем по подсказке

1. Выбери цвет бумаги — основу для росписи.
2. Светлым или простым карандашом обозначь форму подноса и основные элементы композиции.
3. Выполни **подмалёвок**: мягкой большой кистью нанеси крупные цветочные пятна будущего букета.
4. По готовому подмалёвку пропиши тени и светлые места.
5. Тонкой кистью прорисуй мелкие детали (травинки, листочки).
6. Нанеси растительный орнамент по кайме подноса с помощью тонкой кисти.
7. Готовый поднос вырежи по контуру.

Городец

Село Городец, расположенное на живописном берегу великой реки Волги, издавна славилось своими мастерами — столярами, плотниками, резчиками по дереву. Вот уже три века городецкие умельцы изготавливают домашнюю утварь — шкафчики, сундучки, короба, шкатулки. Зародился этот народный промысел благодаря прялке.

Женщины занимались прядением и ткачеством, и прялка для них была незаменима в работе. Она служила хозяйке всю жизнь, передавалась из поколения в поколение. Прялку дарили мужья жёнам, женихи невестам, отцы дочерям. Работая, пряха сидела на **донце** прялки — широкой дощечке, в которую втыкался **гребень** с пряжей. Сначала донца украшались резьбой, со временем на них начали наносить красочную роспись.

Изделия заволжских мастеров узнаваемы по характерному цветочному мотиву — красному розану с зелёными листиками. На ярком фоне (жёлтом, красном, синем, чёрном) контрастом выделяются сюжеты росписи: животные, напоминающие львов или барсов; почти воздушные, необычной формы кони; петухи и павлины разных расцветок; сценки из городской жизни (дамы и кавалеры верхом на лошадях, гуляющие барышни с зонтиками, сцены чаепития). Жанровые «картины» городецких мастеров напоминают старинные фотографии. Герои торжественны, они как бы позируют художнику.

Работая над композицией, художники не делают эскиза, а сразу пишут красками. Движения мастера свободны и точны. С помощью линий, штрихов рисунок в конце работы уточняется.

Розан (красное пятно) — любимый элемент изображения в городецкой росписи — оживляется штрихами белой краски — **оживками**.

Создай сюжетную композицию в графике, используя один из мотивов городецкой росписи. Работу выполняй цветными карандашами по тёмному фону.

Создай сюжетную композицию на одну из тем: «Катание с гор», «Праздник Красной горки», «Базар», «На площади», «У колодца», подражая городецким умельцам. Из работ учащихся устроите в классе выставку.

Силуэты фигур людей и животных в городской росписи стилизованы и украшены декоративными элементами и узорами. Круговой характер рисунка подчёркивается орнаментом по внешнему краю общей композиции.

Работаем по подсказке

1. Подготовь фон. Возьми лист цветной бумаги или загрунтуй белый лист любым цветом.
2. Обозначь границы будущей росписи (формат) тонкой кистью.
3. Выполни композицию в цвете.
4. Уточни рисунок «оживками».

Хохлома

На берегу Волги три века назад в селе Хохлома оживлённо шумела ярмарка, на которой торговали расписной посудой, изготовленной крестьянами из соседних сёл. Чашки, ложки, горшочки, ведёрки, ковши, братины пользовались большим спросом у заезжих купцов. Яркая роспись посуды поражала и радовала глаз. С тех времён село Хохлома стало знаменитым на весь мир центром народного промысла.

Расписывается хохломская посуда масляными красками по чёрному, красному, золотому фону. Мастера работают мягкими кистями различных размеров и штампиками.

Традиционный мотив хохломской росписи — травный («травка»): тонкие и изящные «осоки», сочные и налитые «травинки», пышные «кустики», игривые «завитки» и «усики». На создание этих образов народных художников вдохновило разнотравье русского поля. Часто в травке прячутся цветы, ягоды, рыбки, птицы.

Технология изготовления посуды сохранилась до наших дней. На токарном станке из дерева вытачивают заготовку изделия. Её шлифуют, чтобы убрать неровности, покрывают льняным маслом, грунтуют жидкой глиной (вапой), просушивают и обмазывают олифой. На изделие наносят слой измельчённого металла. Наконец посуду расписывают и закаляют в печи. После обжига она приобретает знаменитый золотой блеск. Такую высокую температуру могут выдержать лишь некоторые краски, поэтому палитра хохломской росписи состоит всего из нескольких цветов.

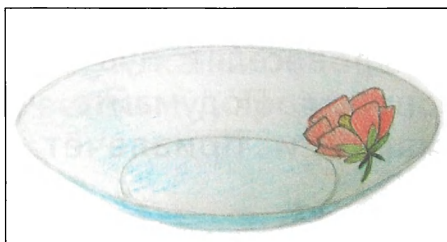
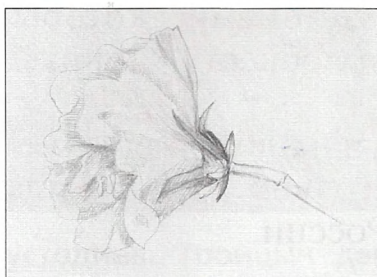
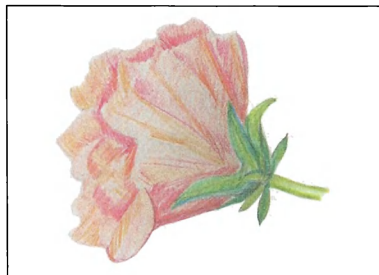
Что общего и в чём различие между гордецкой, жостовской и хохломской росписью?

Создай узор с элементами хохломской росписи. Работай акварельными красками в технике графики.

Работаем по подсказке

1. Нарисуй с натуры разные цветы.
2. Выполни их стилизацию, используя основные цвета хохломской росписи.
3. Нарисуй предмет (например, блюдце, ведёрко, разделочную доску). Вырежи его и распиши придуманными узорами.

Подготовьте всем классом художественное событие «Ярмарка народных промыслов России».

Работаем по подсказке

1. Изготовьте большие плакаты с названием промыслов.
2. Оформите торговое место под каждый промысел: выставите композицию из своих поделок.
3. Возле каждого торгового места должен стоять зазывала, который расхваливает свой промысел и много знает о нём.
4. Подготовьте для покупателей вопросы и загадки по каждому промыслу. Ответы на них будут оценены жетонами, которые позволят покупателям приобрести понравившиеся поделки.
5. Завершите ярмарку парадом костюмов, выполненных самостоятельно по мотивам народных промыслов России.

На ярмарке могут ходить скоморохи, «медведи», которые веселят публику и задают шуточные вопросы. Подумайте, что ещё украсит вашу ярмарку и привлечёт к ней покупателей.

Б.М. Кустодиев. Троицын день (фрагмент)

Подберите музыкальное оформление для ярмарки — весёлые народные песни.

Почему традиции народных промыслов существуют и сегодня? Чем они нам интересны? Почему изготовление игрушки стало одним из ведущих художественных промыслов на Руси? Чем похожи и чем различаются игрушки разных промыслов?

Как ты думаешь, что значит для ребёнка игрушка? Это забава или что-то большее?

К.Е. Маковский. Дети, играющие в мастерской
(фрагмент)

Игрушка на Руси создавалась не только ради забавы. Она помогала ребёнку познавать мир, усваивать опыт старшего поколения, приобщала к традициям своего народа, учила терпению и трудолюбию. Родители изготавливали игрушки для своих детей, бабушки и дедушки — для внуков. Ребёнок с малых лет наблюдал, как в умелых руках взрослых из простого комка глины или куска дерева появлялась игрушка, пробовал сделать свою, постепенно овладевая мастерством. Если ребёнок проявлял талант и интерес к ремеслу, родители отдавали его в ученье мастеру.

Раскрой смысл пословиц.

- Учить — ум точить.
- Учение в детстве как резьба по камню.
- Гни деревце, пока гнётся, учи дитятку, пока слушается.
- Добрый сын всему свету завидище.

Фотографируем, работаем с компьютером, ищем дополнительную информацию

Страница 7. В технике компьютерной графики линией и цветом создай композицию «Звуки и ароматы мира».

Страница 19. С помощью Интернета посети этнографический или краеведческий музей. Сделай эскизы предметов, выставленных в нём. Используя эскизы, создайте в классе выставку предметов народного интерьера. Можно сделать объёмный макет одного из залов музея.

Страница 29. Выбери картину художника и с помощью компьютерной графики помений цветовую гамму композиции. Определи, как изменилось эмоциональное состояние картины. Используй любую графическую программу.

Страница 48. Сходи с взрослым на прогулку по родному городу (селу). Сделай фотографии зданий. Какое из них тебе больше всего понравилось? Используя художественное решение и декоративное оформление этого здания, выполни эскиз архитектурного ансамбля, который будет включать

различные постройки, скамейки, фонари, ограды и другие сооружения.

Страница 55. Сделайте подборку колыбельных, используя музыкальные записи и Интернет. Создайте коллективный коллаж «Колыбельная для малыша».

Страница 73. Найди в журналах фотографии предметов интерьера и вырежи эти иллюстрации. Используя вырезки, создай интерьер комнаты в технике коллажа для любого литературного героя.

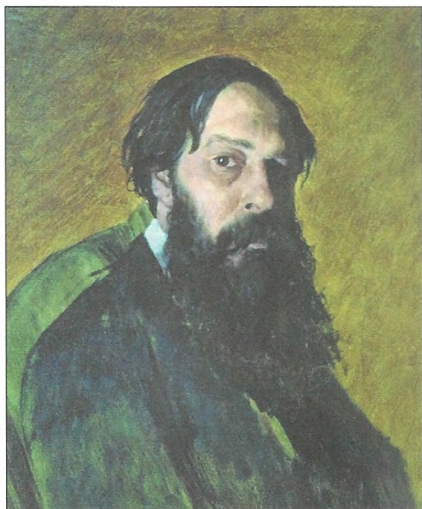
Страница 81. С помощью Интернета найди фотографии национальных костюмов разных регионов России. Сравни костюмы: найди сходство и различие.

Страница 97. Найдите в Интернете декоративные орнаменты народов Центральной России, Северного Кавказа, Казахстана, Китая. В технике аппликации создайте всем классом альбом национальных орнаментов.

Страница 140. Используя книги, энциклопедии или Интернет, познакомь своих одноклассников с народным промыслом России, о котором не рассказывает учебник. Сделай эскизы изделий этого промысла.

Музей в твоей книжке

А.К. Саврасов

В.Г. Перов.

Портрет А.К. Саврасова

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830–1897) — русский живописец, раскрывший в своих работах красоту и проникновенность деревенской природы.

А.К. Саврасов с детства любил рисовать и к 12 годам самостоятельно научился владеть кистью: писал гуашью, акварелью пейзажи, которые охотно раскупались.

Благодаря своим необыкновенным художественным способностям в 14 лет Алексей Кондратьевич становится учеником Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Здесь Саврасов знакомится с историей искусства, теорией цвета, много работает

с натуры, убеждаясь, что природа — великий учитель. К 24 годам художник достигает такого мастерства, что Совет Академии художеств присваивает ему звание академика.

Саврасов с необычайным талантом, используя линии, штрихи, пятна, тона, передавал прозрачность ветвей, хрупкость берёзовой рощи, выражал боль и смятение.

А.К. Саврасов много путешествовал по России и странам Европы. Он посетил Англию, Данию, Францию, Швейцарию. Результатом этой поездки стали удивительно лиричные пейзажи. Наиболее известные среди них — «Озеро в горах Швейцарии», «Горное озеро».

Волжские просторы произвели на Алексея Кондратьевича неизгладимое впечатление. В своих работах художник воссоздаёт образ родной природы.

Художник И.Е. Крамской отмечал, что в живописи Саврасова есть душа, есть струны, которые могли бы обращаться в песню, картины написаны им силой «душевных нервов, которые чутки к шуму и музыке в природе».

Фили. Кутузовская изба

Сельский вид

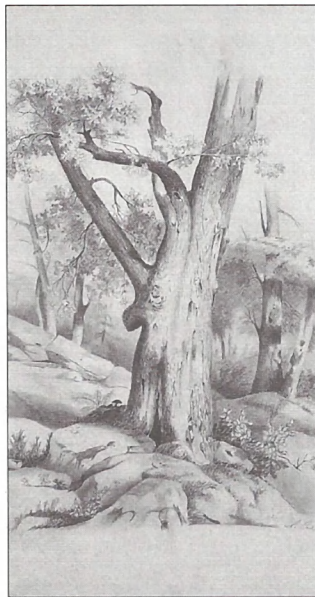
Сосны

Дворик. Зима

Пейзаж с избушкой (фрагмент)

Дерево (фрагмент)

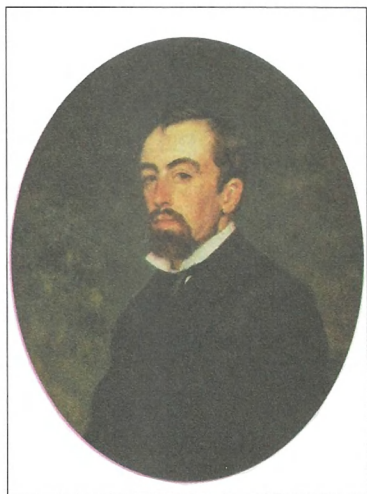

Лосиный остров в Сокольниках

Печерский монастырь под Нижним Новгородом

В.Д. Поленов

И.Е. Репин.

Портрет В.Д. Поленова

Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) — русский пейзажист. В своих работах В.Д. Поленов уделял особое внимание изображению различных состояний природы, её тихих, романтических уголков, которые были так дороги его сердцу. Нужного настроения в картине художник добивался, используя контраст светлых и тёмных красочных пятен, сложную цветовую гармонию, нюансы, игру цвета и света.

Поленов обладал даром архитектора, композитора, педагога. Одним из первых он обратился к книжной иллюстрации, оформлению театральных сцен, декоративно-прикладному искусству.

В.Д. Поленов родился в Петербурге в старинной дворянской семье. Его отец был

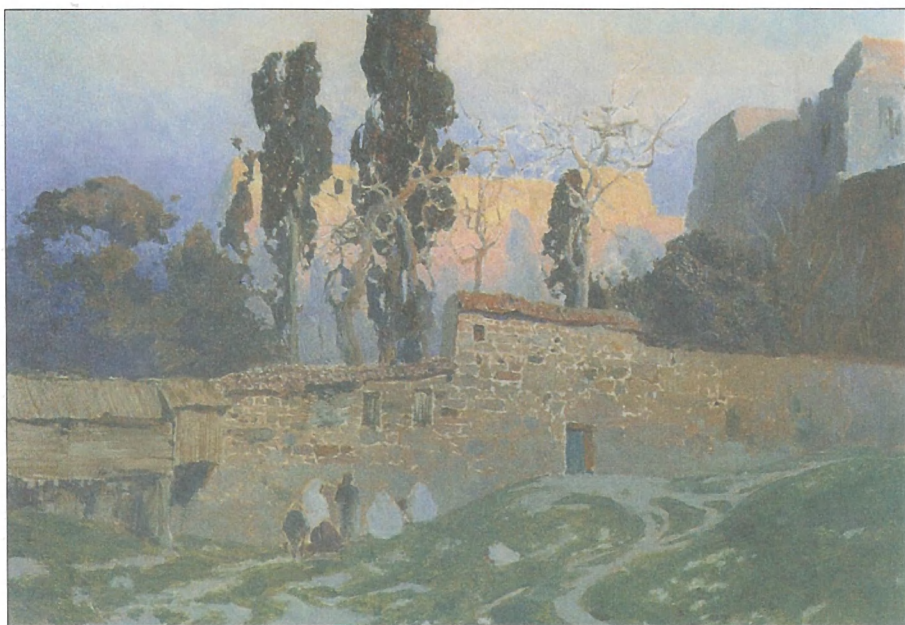
известным историком, археологом и библиографом. Мать художника писала детские книжки и увлекалась рисованием. Поленов рано проявил художественные способности и родители пригласили к мальчику учителей, которые помогли ему овладеть основами живописи и рисунка. Своё обучение Поленов продолжил в Петербургском университете и в Академии художеств. Как выпускник академии В.Д. Поленов получил возможность совершенствовать своё мастерство в Париже, где он познакомился с творчеством импрессионистов.

Художник принял участие в сербско-турецкой войне 1876 года в составе русской добровольческой армии. За мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях по освобождению сербов от турецкого ига, Поленов был награждён черногорской медалью «За храбрость» и орденом «Таковский крест». Свои военные впечатления художник передал в рисунках и набросках.

«Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит», — написал художник В.М. Васнецову и доказывал это своим творчеством.

Ранний снег

Эски-Сарайский сад

Храм Юпитера в Бальбеке

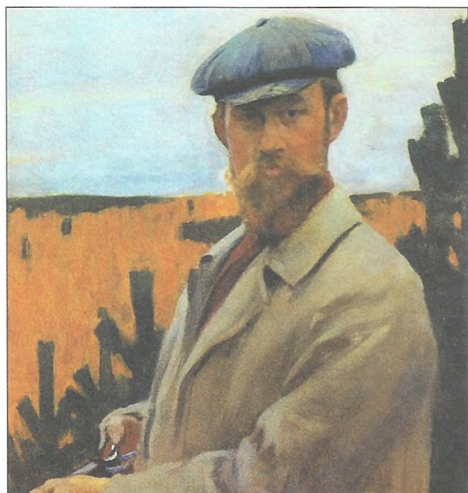
Старая мельница

Иисус на берегу моря

Золотая осень

Б.М. Кустодиев.
Автопортрет

Борис Михайлович Кустодиев (1878–1927) — русский живописец, график, театральный художник.

Родившийся в небогатой семье в Астрахани Б.М. Кустодиев готовился стать священником. Он учился в духовном училище, потом поступил в семинарию. Однажды девятилетний Борис увидел картины художников-передвижников (И.И. Шишкина, И.Е. Репина, В.И. Сурикова и других) и был потрясён до глубины души их мастерством. Тогда мальчик решил, что обязательно станет живописцем. В 18 лет Кустодиев поступил в Академию художеств Петербурга. Там он занимался в мастерской И.Е. Репина и настолько преуспел, что руководитель пригласил его к себе в помощники для работы

над картиной «Заседание Государственного совета». У Кустодиева обнаружился дар портретиста, и ещё будучи студентом он выполнил ряд замечательных портретов известных людей того времени. За дипломную картину «Базар в деревне» Борис Михайлович получил золотую медаль и право на поездку в Париж. Французская живопись произвела на художника большое впечатление.

Б.М. Кустодиев писал портреты («Портрет Ф.И. Шаляпина», «Царь Николай II»), увлечённо работал над картинами, посвящёнными укладу русской жизни («Ярмарка», «Деревенский праздник», «Масленица»), восхищался русскими женщинами в портретных работах («Купчиха», «Девушка на Волге», «Красавица»). Художник оттачивал мастерство, приближая свою манеру письма к красочному народному искусству.

Несмотря на тяжёлую болезнь, в последнее десятилетие жизни Кустодиев создал много графических и живописных работ, выполнил эскизы праздничного оформления Петрограда, сделал иллюстрации для книг.

Известный русский певец Ф.И. Шаляпин так отзывался о Б.М. Кустодиеве: «...Если я когда-либо видел в человеке действительно высокий дух, так это в Кустодиеве... Всем известна его удивительная яркая Россия, звенящая бубенцами. Его балаганы, его купцы, его сдобные красавицы... сообщают зрителю необыкновенное чувство радости».

Купец

Купчиха

Летний пейзаж (фрагмент)

Николай II

На Волге

Портрет Ф.И. Шаляпина
(фрагмент)

Извозчик за чаем
(фрагмент)

Словарь юного художника

А-ля прима (в переводе с итальянского — «сразу», «с первого раза») — техника, позволяющая выполнять живописные работы с натуры без предварительного рисунка.

Венец — один ряд брёвен в срубе (смотри определение сруба далее).

Динамика — передача объекта изображения в движении.

Красный угол (святой, большой, главный) — передний правый угол избы, в верхней части которого на специальной полке размещались иконы, украшенные вышитым полотенцем и цветами.

Колорит (в переводе с итальянского — «цвет») — общее цветовое решение живописного произведения: особенность цветовых сочетаний, ритма пятен. Колорит помогает создать художественный образ, передать в картине настроение.

Манера письма в живописи — приёмы работы художника инструментами: особенности и способы нанесения художественных материалов на полотно.

Металлопластика — техника создания рельефных изображений по металлу. На тонком листе металла (фольге) с помощью специального инструмента продавливается контур рисунка.

Набросок — быстро созданный рисунок, в котором художник передаёт впечатление от увиденного или замысел будущей композиции.

Наличник — накладная деревянная рамка, украшенная резьбой или росписью, обрамляющая оконный проём в деревянном доме.

Народные художественные промыслы — вид народного творчества; изготовление ручным способом красивых и удобных вещей: домашней утвари, предметов интерьера, одежды, игрушек, музыкальных инструментов и других. Каждый народный промысел обладает ярко выраженными национальными и региональными чертами, которые проявляются в выборе материала, формы, цвета, украшения изделия.

Оживка — оживление рисунка штрихами белого или чёрного цвета для выявления формы предмета. Используется в иконописи и росписи изделий народных промыслов (хохлома, жостово, городец и другие).

Орнамент — декоративный узор, состоящий из ритмически повторяющихся сочетаний растительных, геометрических, животных элементов. Орнамент используется для украшения каких-либо предметов и архитектуры.

Подмалёвок — предварительный рисунок в цвете, с помощью которого художник намечает цветовое решение будущей работы.

Полотенце (дощатое) — украшенный орнаментом плоский резной отрезок доски, который спускается от конька крыши.

Причелина — резные доски, которые защищали концы кровли (крыши) избы от влаги.

Ставень — дощатая или металлическая створка для прикрытия окна.

Символ — условный знак какого-либо понятия, идеи.

Символика — ряд каких-либо символов (знаков), объединённых смыслом, идеей.

Сруб — архитектурное сооружение, построенное на основе четырёхугольных венцов брёвен.

Стилизация — декоративное обобщение природных форм на основе их характерных черт.

Трёхмерность — три измерения: длина, ширина, высота. Передача трёхмерности в картине создаёт впечатление пространства, объёма.

Фасад — наружная сторона здания.

Тексты

литературных произведений

Как произошли люди

Сказка акамба¹

Самые первые люди вышли из термитника². Это были мужчина и его жена и ещё муж с женой. С неба спустилась ещё третья пара; при них были корова, овца и коза. Родственники небесной пары назывались племенем духов и были очень богаты.

Спустившиеся с облаков построили деревню в Нзауе. Всякий, кто придёт туда, может увидеть высоко на скале следы первого небесного мужчины, следы его коз и овец.

Сын небесных родителей женился на дочери человека, вышедшего из термитника. Этой паре выделили скот. А сын одного из тех, кто вышел из термитника, взял в жёны дочь небесного мужчины, и этой паре тоже дали скот.

Много потом родилось детей, и людей стало много. И вдруг наступил голод. Некоторые люди снялись с места и ушли далеко в лес — там построили свои жилища. И одни люди стали племенем масаи, а другие — кикуйю.

¹ *Ака́мба* — народ Африки.

² *Терми́тник* — жилище термитов — насекомых, похожих на больших муравьёв.

Откуда взялась ночь

Сказка южноамериканских индейцев

Когда мир был молодым, ночи не было, и индейцы племени мауэ никогда не спали.

Прослышал Уаньям, что ночью завладела ядовитая змея сурукуку и все её родичи: змея жарарака, паук, скорпион, стоножка, — и сказал людям своего племени:

— Пойду раздобуду для вас ночь.

Взял он с собой лук и стрелы и отправился в путь. Пришёл он в хижину к сурукуку и говорит ей:

— Не обменяешь ли ты ночь на мои лук и стрелы?

— Ну к чему мне, сынок, твои лук и стрелы, — отвечает ему сурукуку, — если у меня даже рук нет?

Делать нечего, пошёл Уаньям искать для сурукуку что-нибудь другое. Приносит погремушку и предлагает ей:

— Вот, не желаешь ли? Я тебе подарю погремушку, а ты уж похлопочи, чтобы у людей была ночь.

— Сыночек, — говорит сурукуку, — ног-то у меня нет. Нацепи-ка ты, пожалуй, эту погремушку мне на хвост, но так, чтобы я его могла поднимать в случае надобности.

С тех пор, когда змея сердится, она шуршит хвостом, вот так: шу-шу-шу, — это она предостерегает прохожего.

И всё же сурукуку не отдала ночь Уаньяму. Тогда решил он раздобыть яду — может, сурукуку на него польстится.

И правда — как услышала сурукуку про яд, так сразу по-другому заговорила:

— Так и быть, отдам я тебе ночь, больно уж яд мне нужен.

Уложила она ночь в корзинку и отдала Уаньяму. Люди его племени увидели, что он выходит с корзинкой от сурукуку, сразу побежали ему навстречу и стали спрашивать:

— Ты в самом деле несёшь нам ночь, Уаньям?

— Несу, несу, — отвечал им Уаньям, — только сурукуку не велела мне открывать корзинку раньше, чем я доберусь до дому.

Но товарищи Уаньяма так его стали упрашивать, что в конце концов он сдался на их уговоры и открыл корзинку. Выпорхнула оттуда ночь, первая ночь на земле, и наступила крошечная тьма.

Испугались темноты люди племени мауэ, закричали и бросились бежать вслепую кто куда. А Уаньям остался один-одинёшенек среди сплошного мрака и тоже закричал:

— Где же луна, кто её проглотил?

Тут все родичи сурукуку: змея жарарака, скорпион и стоножка, поделившие яд между собой, окружили Уаньяма, и сестра сурукуку, жарарака, больно ужалила его в ногу. Догадался Уаньям, что это жарарака его ужалила, и закричал:

— Я узнал тебя, жарарака! Погоди, мои товарищи тебе отомстят за меня!

Тогда всё змеиное семейство набросилось на Уаньяма; только кутимбойя, которую змеи обделили ядом за скверный нрав, не могла кусаться; она и теперь не трогает людей племени мауэ.

Умер Уаньям от укуса жарараки, но его друг натёр мёртвое тело настоем из целебных листьев и оживил Уаньяма. И тот снова отправился к хижине сурукуку. Теперь он хотел получить от неё длинную ночь, потому что первая была слишком коротка. А в уплату он понёс сурукуку много-много змеиного яда. И сурукуку собрала всю грязь на земле и смешала её с соком женипапы¹, чтобы ночь была почернее.

Так появилась длинная ночь. И потому так часто по ночам нас мучают ломота в костях и горечь во рту. Вот вам история о том, как Уаньям раздобыл ночь для людей племени мауэ.

¹ *Женипа́па* — растение, сок плодов которого имеет чёрный цвет.

Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях

(Отрывок)

...И молва трезвонить стала:
Дочка царская пропала!
Тужит бедный царь по ней.
Королевич Елисей,
Помолясь усердно богу,
Отправляется в дорогу
За красавицей-душой,
За невестой молодой.

Но невеста молодая,
До зари в лесу блуждая,
Между тем всё шла да шла
И на терем набрела.
Ей навстречу пёс, залая,
Прибежал и смолк играя;
В ворота вошла она,
На подворье тишина.
Пёс бежит за ней, ласкаясь,
А царевна подбираясь,
Поднялася на крыльцо
И взялася за кольцо;
Дверь тихонько отворилась.
И царевна очутилась
В светлой горнице; кругом
Лавки, крытые ковром,
Под святыми стол дубовый,
Печь с лежанкой изразцовой.

Видит девица, что тут
Люди добрые живут;
Знать, не будет ей обидно.
Никого меж тем не видно.
Дом царевна обошла,
Всё порядком убрала,
Засветила богу свечку,
Затопила жарко печку.
На полати взобралась
И тихонько улеглась.

Час обеда приближался,
Топот по двору раздался:
Входят семь богатырей,
Семь румяных усачей.
Старший молвил: «Что за диво!
Всё так чисто и красиво.
Кто-то терем прибирал
Да хозяев поджидал.
Кто же? Выдь и покажися,
С нами честно подружися.
Коль ты старый человек,
Дядей будешь нам на век.
Коли парень ты румяный,
Братец будешь нам названный.
Коль старушка, будь нам мать,
Так и станем величать.
Коли красная девица,
Будь нам милая сестрица».

А.С. Пушкин

Как Джабаги спас селение

Кабардинская¹ сказка

В одном ауле жил мальчик. Звали его Джабаги. Не было у него ни отца, ни матери. Никто не знал, откуда пришёл Джабаги в аул. Все любили его за добрый нрав и быстрый ум и помогали чем могли. Кто даст ему кусок чурека, кто рубашонку. А как подрос Джабаги, дали ему коз пастить. Джабаги выгонял коз на склоны высокой горы, у подножья которой был расположен аул.

Однажды утром Джабаги пригнал коз на пастбище и видит: образовалась на склоне трещина.

На другое утро он взял с собой яйцо и положил его в трещину. Посмотрел вечером — яйцо провалилось: трещина увеличилась. На третий день мальчик положил в трещину большой камень — к вечеру и он провалился. Понял Джабаги, что аулу грозит опасность — обвалится гора, погибнет аул.

Вечером пригнал он коз и рассказал жителям о трещине.

— Давайте уйдём отсюда, пока не поздно, — уговаривал Джабаги людей.

А те в ответ рассмеялись:

¹ Кабардинцы — народ Северного Кавказа.

— Здесь жили наши отцы и деды, никогда не было обвалов. Не от того ли грозит нашему селу опасность, что ты появился среди нас?

Но некоторые люди послушали совета разумного мальчика и вместе с ним ушли из аула.

А ночью гора обвалилась и засыпала аул.

Те, кто ушёл вместе с Джабаги Казаного, основали новый аул. В честь спасителя его называли Казанокowym. И сейчас стоит этот аул на берегу быстрой реки.

Сказка Бекболат

Казахская сказка

(Отрывок)

В старое время жил в степи бедный казах. Было у него четыре сына. Тяжело жилось им, голодали они часто и вот пришлось им однажды зарезать своего последнего барана. Половину семья съела сразу же за ужином, а половину оставила в котле на следующий день. Ложась спать, отец объявил семье:

— Остальное мясо завтра съест тот, кто увидит лучший сон.

На другой день утром сыновья стали рассказывать, кто что видел в сне.

— Я пас огромное стадо овец богача! — сказал старший сын.

— Я получил первый приз в кокпаре¹! — похвастался второй.

— Я женился на ханской дочке! — сообщил третий.

— Я тоже женился на дочери хана! — перебил четвёртый сын, юноша Бекболат. — Я сделался ханом, а потом разыскал вас. Вы же бродили по аулам и нищенствовали.

— Я во сне доила овец! — вставила мать.

Отец избил Бекболата за плохой сон и прогнал, а сам рассказал, что во сне летал он под облаком на белоснежном крылатом коне — тулларе.

Сон старика показался жене и сыновьям лучше всех. Отец и съел один оставшееся мясо. Бекболат покинул отцовскую юрту и пошёл скитаться из одного аула в другой. Однажды остановился юноша у крайней юрты и услышал, как старик и старуха горевали, что у них нет детей.

— Если бы аллах послал нам какого-нибудь сироту! — говорил старик. — Мы приютили бы его и усыновили. Вот было бы для нас счастье.

Бекболат обрадовался и вошёл в юрту..

¹ *Кокпáр* — традиционная конноспортивная игра у народов Центральной Азии; борьба конников за тушу козла.

Сказка «Лис — оборотень»

Китайская сказка

(Отрывок)

...Мигом очутились юноши в Янчжоу. Увидели реку — гладкое, чистое зеркало, дома старинные увидели, высокие да красивые. На больших улицах, на мостах и вправду узорчатые фонари горят разноцветные. От фонарей, да от луны светлее, чем белым днём. Луна и фонари в воде отражаются, красные лучи с серебряными спорят. Повсюду фонари раскачиваются, сверкают, повсюду золото переливается, блестит. А людей на фонари глазают столько, что, как говорится, можно гору сложить да море запрудить. Есть тут на что посмотреть, полюбоваться. Один фонарь — грозный лев, другой — нежный лотос, третий — красная слива; золотые цикады, золотые рыбки, бабочки, гранаты — на любой вкус найдётся. Поглядели юноши на восток, на запад оборотились, не заметили, как до моста из белого нефрита дошли. А там народ толпится, друг дружку отталкивает, видать диковину какую-то разглядывают. Протиснулись юноши поближе, смотрят: два фонаря висят — две утки-неразлучницы, на фонарях цветы вышиты — просто загляденье, рисунки — глаз не отведёшь. Всё радуется, всё оживает под красным светом их лучей.

Ода мандариновому дереву

Я люблюсь тобой —
мандариновым деревом гордым.
О, как пышен убор твой —
блестящие листья и ветви.
Высоко поднимаешься ты,
никогда не сгибаясь,
На прекрасной земле,
где раскинуты южные царства.
Корни в землю вросли,
и никто тебя с места не сдвинет,
Никому не сломить
вековое твоё постоянство.
Благовонные листья
цветов белизну оттеняют,
Густотою и пышностью
радуя глаз человека.
Сотни острых шипов
покрывают тяжёлые ветви,
Сотни крупных плодов
среди зелени свежей повисли,
Изумрудный их цвет
постепенно становится жёлтым,
Ярким цветом горят они
и пламенеют на солнце.
А разрежешь плоды —
так чиста и прозрачна их мякоть,
Что сравню я её
с чистотою души благородной.
Но для нежности дивной
тончайшего их аромата,
Для неё, признаюсь,
не могу отыскать я сравненья...

Цюй Юань

Странички для учителя

В основе учебника «Изобразительное искусство» лежит полихудожественный подход, предполагающий самостоятельную творческую деятельность ребёнка в разных видах искусства. В связи с этим в учебнике знакомство с произведениями изобразительного искусства или освоение нового вида художественной деятельности часто сопровождается прослушиванием классической музыки, просмотром фильмов, а также чтением поэзии или прозы на соответствующую тематику или эмоционально-образное состояние. Такой подход помогает детям глубже прочувствовать художественное явление, способствует адекватному восприятию произведений разных искусств, формированию умения создавать художественный образ с помощью выразительных средств изобразительного искусства.

Ниже приводится перечень рекомендуемых музыкальных и литературных произведений, однако не обязательно привлекать их все: учителю предоставляется свобода выбора с учётом конкретной ситуации на уроке и его задач. С условными обозначениями, которые даны в учебнике, учащихся следует познакомить на первом уроке. Если на уроке необходимо обратиться к литературному произведению, дети предварительно читают его в качестве домашнего задания.

Авторы учебника уделяют большое внимание работе со словом, с образным и смысловым его наполнением, обогащению словарного запаса учащихся и развитию навыков развёрнутого ответа.

Создавая учебник, мы хотели, чтобы уроки по изобразительному искусству вызвали у четвероклассников приятные эмоции и превратили учёбу в интересный и познавательный вид деятельности.

С. 17. Задание может выполняться индивидуально или в группах.

С. 25. Детям можно предложить песни Р. Бойко, передающие своеобразие мелодий народов мира (на выбор): «Колыбельная» (в негритянском стиле), «Медведи» (в турецком стиле), «Волшебная песенка» (во французском стиле), «Опанас и тарантас» (в украинском стиле), «Тандо» (в кубинском стиле), «Тапи-тапи» (в бразильском стиле), «Дело было в Каролине» (в североамериканском стиле), «Морской ветер» (в латышском стиле).

С. 32. Расскажите учащимся о происхождении слова «изба»: в русских летописях оно упоминается как «истьба», «истобка», «истопка» и означает отапливаемое жилище.

С. 35, 38, 42, 46. Задания выполняются в малых группах по три-четыре человека.

- С. 30, 52. В процессе изучения каждой темы, посвящённой народной архитектуре, слушайте с детьми песни и читайте сказки, созданные этими народами.
- С. 49. Разъясните учащимся, что значит равновесие в композиции: левая и правая стороны рисунка должны быть равнозначными по загруженности изображением.
- С. 55. Колыбельные подбирает учитель.
- С. 88. Чтобы помочь детям ответить на вопрос, можно подсказать им, что символы этих животных связаны с их особенностями: верблюд способен провести в дороге много времени, поэтому его образ означает дальнейшее путешествие; птица свободно парит в воздухе, поэтому она воплощает свободу и независимость.
- С. 98. При изучении темы «Народные промыслы и декоративно-прикладное искусство» желательно на уроках обращаться к народным промыслам своего региона, а также учитывать национальные особенности учащихся конкретного класса.
- С. 118. Если учащиеся затрудняются самостоятельно ответить на вопрос, в чём сходство и различие матрёшек, поразмышляйте вместе с детьми. Сергиево-посадская матрёшка яркая, задорная, расписанная чистыми, звучными цветами. Узор её очень прост. Фигурка приземистая, постепенно утолщается от головки до «ножек».
- Полхов-майданскую игрушку отличает плавный, вытянутый силуэт и сочные насыщенные цвета — тёмно-синий, жёлтый, зелёный, малиново-красный. Крупная роза — главный мотив узора, по которому узнаётся полхов-майданская роспись. Фигурка украшена ягодами, ветвями из яблок попеременно с зелёными и синими листьями.
- Прообразом семёновской матрёшки послужила сергиево-посадская. Но мастера села Семёново придумали ей другое украшение. Окраска пышного букета на фартуке определяет цветовую гамму всего декора, а форма букета — размер куклы. Чем пышнее букет, тем крупнее матрёшка. Традиционно в росписи семёновской игрушки используются всего три цвета — красный, синий и жёлтый. Работая над куклой, мастера оставляют участки незакрашенного дерева.
- С. 125. В задании приводятся схематичные изображения, которые дадут взрослым представление о том, как сделать выкройку. Обратите внимание: для изготовления петушка потребуются три декоративных полосы — одна на хвост и по одной на каждое крыло.
- С. 128. Расскажите детям, что похожие промыслы лаковой живописи на подносе существовали не только в Подмосковье. Намного раньше они появились в городе Нижний Тагил (на Урале) и в Санкт-Петербурге. Но именно Жостово стало центром лаковой живописи на подносах.

Содержание

Природа. Человек. Искусство	6
Природное пространство	
и народная архитектура	30
Русская изба	32
Кавказская сакля	36
Казахская юрта	40
Традиционный китайский дом	44
Организация внутреннего	
пространства народного жилища	52
В русской избе	56
Внутри кавказской сакли	60
В казахской юрте	64
Интерьер китайского дома	68
Символика народного орнамента	76
Русский орнамент	78
Узоры народов Северного Кавказа	82
Орнамент казахского народа	86
Традиционные узоры Китая	90
Народные промыслы и декоративно-	
прикладное искусство	98
Филимоново	102
Богородское	108
Каргополь	112
Матрёшка	116
Дымково	120
Жостово	126
Городец	130
Хохлома	134

Фотографируем, работаем с компьютером, ищем дополнительную информацию	142
Музей в твоей книжке	144
А.К. Саврасов	144
В.Д. Поленов	149
Б.М. Кустодиев	154
Словарь юного художника	158
Тексты литературных произведений	161
Странички для учителя	172

Учебное издание

Савенкова Любовь Григорьевна
Ермолинская Елена Александровна

Изобразительное искусство

4 класс

*Учебник для учащихся
общеобразовательных
организаций*

Редактор *Е.А. Сухова*
Внешнее оформление *А.Е. Максимовой*
Художественный редактор *Е.В. Чайко*
Художник *М.А. Тамазова*
Компьютерная вёрстка *Л.Ф. Комаровской*
Технический редактор *Е.А. Урвачёва*
Корректоры *Л.А. Савосина, О.А. Мерзликина*

Подписано в печать 03.03.16. Формат 70×90/16
Гарнитура PetersburgC. Печать офсетная
Бумага офсетная № 1. Печ. л. 11,0
Тираж 5000 экз. Заказ № 38286.

ООО Издательский центр «Вентана-Граф»
127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3
Тел./факс: (499) 641-55-29, (495) 234-07-53
E-mail: info@vgf.ru, <http://www.vgf.ru>

Отпечатано в соответствии с качеством
предоставленных издательством электронных носителей
в АО «Саратовский полиграфкомбинат».
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59. www.sarpk.ru

ISBN 978-5-360-06894-5
9 785360 068945

